

OPINIÓN MUSICAL

Año 2 - Número 2 - Enero/Febrero 2022

Idea original y redacción: Bernardo F. Di Marco

Un violista en Nueva York

Entrevista a Jesús Rodolfo
"Artista del Mes" por Musical America
Worldwide en Noviembre 2021

Construyendo la *
escuela del futuro

La música como motor *
de la existencia

Entrevista a Roberto Rutigliano

La Dirección Orquestal *
como medio de expresión

Entrevista a Jorge Bulacia
Director Orquesta Estable de Tucumán

Espacio de escucha *

Sumario

- 3 **Construyendo la escuela del futuro**
- 9 **Entrevista a Jesús Rodolfo español**
- 13 **Interview with Jesús Rodolfo english**
- 17 **Entrevista a Roberto Rutigliano español**
- 19 **Entrevista a Roberto Rutigliano português**
- 21 **Entrevista a Jorge Bulacia Director Orquesta Estable de Tucumán**
- 23 **Espacio de escucha**

Staff (Equipo editorial)

Idea original y redacción:
Bernardo F. Di Marco

Edición:
María José Bovi

Corrección:
Marcos N. Escobar

Diseño & Maquetación:
Álvaro Astudillo

dúplex.
CASA EDITORA

Opinión Musical es un espacio libre e independiente de temáticas artísticas y musicales. ¿Te gustaría hacer una donación o suscribirte a la revista?

Escribinos a
info@bernardodimarco.com
y te indicaremos los pasos a seguir.

Las ideas expresadas en Opinión Musical pertenecen a los entrevistados. Opinión Musical solamente comparte las notas enviadas por los mismos.

Palabras de autor

Estimados lectores: Sean bienvenidos una vez más al espacio de lectura de Opinión Musical. En números anteriores entrevistamos a personalidades importantes de nuestro medio nacional e internacional y publicamos artículos de interés general sobre cultura, arte y música.

Decidimos empezar el año 2022 dialogando sobre la Educación y la Escuela, los desafíos y las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y cómo ellas repercutirán en el futuro más cercano de los procesos educativos, creando nuevas formas de enseñanza y, quizás, transformando otras. Hechos que vinieron a demostrar que el cambio de época se ha dado a conocer en varios ejes sociales y culturales. Entrevistamos al violista Jesús Rodolfo, español de origen, residente en Nueva York. Jesús nos cuenta sobre su trayectoria, sus proyectos musicales y la relación particular que tiene con su ciudad adoptiva y su instrumento, la viola. Por su parte, Roberto Rutigliano, músico argentino, quien reside en Río de Janeiro (Brasil) hace más de tres décadas, nos relata sobre el estilo que más le apasiona: la fusión musical. Roberto nos invita a escuchar su música que une sonoridades brasileñas y argentinas, el jazz y el tango, de un lado al otro de la frontera. También entrevistamos a Jorge Bulacia, actual director de la Orquesta Estable de Tucumán. Jorge está llevando a cabo una gran labor con la Orquesta desde que asumió su rol. Él nos cuenta sobre la puesta en escena de Historia de un soldado de Igor Stravinsky y un poco más sobre la dirección orquestal.

Al final de la revista encontrarán códigos QR que les permitirán escuchar, desde la comodidad de su teléfono móvil, la música de los artistas invitados.

Espero que este número les resulte de interés cultural.

Saludos cordiales.

Construyendo la escuela del futuro

En artículos anteriores de *Opinión Musical* hablé sobre la generación de los millennials y sobre sus descendientes, la Generación Z y Alfa. Analicé sobre los procesos educativos y de aprendizaje, cómo las últimas generaciones habían aprendido en las escuelas, las academias y las universidades. Se suele decir que la generación de los millennials aprendió de los libros y la generación que le sigue, la Z y Alfa, aprenden hoy de las pantallas. Es por este motivo que a estos últimos se les da el nombre de *Screen Generation*¹. Este factor cambiará decisivamente el rumbo de la educación en las últimas décadas.

Recordando cómo eran los procesos educativos durante la Modernidad, período que inicia en el siglo XV, la transmisión de conocimientos era más bien de tradición oral y de generación a generación. Pensemos en el caso de la música. La familia Bach cuenta con una tradición de más de doscientos años de músicos expertos, el más ilustre de esta familia fue el gran Johann Sebastian. Su padre, sus hermanos y tíos eran grandes músicos. El joven Bach aprendió el oficio en casa, por su padre, haciendo música en familia con los instrumentos que se encontraban en el hogar. También existía el sistema de tutorías donde las familias adineradas contrataban tutores para la

enseñanza de sus hijos. Pensemos en el joven Mozart que aprendió de su maestro el gran Joseph Haydn o el mismo Beethoven de Antonio Salieri. Estos mismos compositores eran tutores musicales de algunas damas de la corte y nobles de la época.

Si bien existían los internados, orfanatos, escuelas y universidades donde se aprendía de manera grupal, estos sistemas difieren en gran medida de las instituciones de hoy, especialmente si analizamos la currícula de materias. Por ejemplo, en la Thomasschule, escuela donde enseñó J.S. Bach durante el último período de su vida, las materias de importancia eran más bien el Latín, la Teología, la Música y la Filosofía. Esta situación cambió durante el siglo XIX con la Revolución Industrial cuando se crearon las escuelas tal cual las conocemos hoy. Los individuos debían ser educados de igual manera para cumplir un rol en la sociedad. Se imponía a través de esto el poder de los Estados que, al estar en proceso de formación, necesitaban de la escuela para ejercer el dominio de los pueblos. Los contenidos académicos por su parte se planifican con el objetivo de realizar trabajos que requerían un cierto formato. Los programas de estudios cambian adaptándose por materias más pragmáticas y más orientadas hacia las ciencias exactas. En segundo plano quedan las materias que se ocupan de asuntos del orden metafísico. Las artes en general y la educación musical quedan relegadas a un segundo plano.

¹ *Screen Generation*: del inglés, generación pantalla. Se suele definir a la generación Z y Alfa (2000-2025) como la generación que aprende desde los dispositivos.

PROCESOS EDUCATIVOS

MODERNIDAD (S. XV-XIX)	REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (S. XIX-XX)	POSMODERNIDAD (S. XXI)
Tradición oral	Escuelas fábricas	Aprender de las pantallas
Transmisión de padres a hijos	Hegemonía del Estado	Hegemonía de Internet
Sistema de Tutorías	Leyes educativas	Aprender de manera autodidacta
Presencia de la Iglesia	Presencia del Estado. Ideologías políticas en la Educación	Youtubers e Influencers determinan conocimientos
Prevalencia de materias filosóficas, teológicas y del latín	Planes de estudios iguales para todos	Planes de estudios a medida y elección del estudiante
Aprender en Internados, Orfanatos y Universidades	Aprender en la Escuela	Aprender en Casa

A fines del siglo XIX, en Francia, Jules Ferry² dicta las leyes que proponían una educación laica, obligatoria y gratuita. Las mismas acentuaban el nacionalismo francés. Se enseñaba en las aulas, por ejemplo, las reclamaciones de soberanía de Francia sobre las zonas de Alsacia y Lorena, territorios que habían sido cedidos a Alemania en el pasado. La insistencia de estos contenidos a través de los llamados mapas de Ferry propiciaron un ambiente social adecuado para que Francia participara de la Primera Guerra Mundial. En Argentina el modelo de Escuela a la manera de Ferry viene implementado bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. La Ley 1420 del año 1884 establece la educación primaria, gratuita y obligatoria. A través de otras leyes de educación y la creación de escuelas emblemáticas se busca instaurar la hegemonía nacional y consolidar el joven estado argentino.

Con algunas sutiles variantes esta es la tradición que llega a nuestros días. Si bien este formato seguramente fue útil para la época post revolución industrial, me pregunto si este

modelo de escuela de casi un siglo y medio sigue siendo válido para nuestra época contemporánea. ¿Qué situación se presenta actualmente? ¿Cuál es el devenir de la educación para las próximas décadas?

Luego de los cambios de cosmovisión surgidos con el Posmodernismo³ está claro que los procesos de aprendizaje han cambiado. Por ello pienso que es oportuno reflexionar sobre ciertos aspectos, especialmente porque ante las nuevas generaciones se presentan fenómenos que durante el período moderno no existían. Hablo de los cambios tecnológicos y de la velocidad en que las comunicaciones interpersonales se han desarrollado luego de la irrupción de internet en nuestras vidas.

El fracaso de los millennials en el ámbito laboral será una de las causas de los cambios en los procesos de aprendizaje de las generaciones sucesivas. Los millennials fueron una generación de graduados que al finalizar sus estudios no lograron conseguir un trabajo que pudiera estar a la altura de la formación académica. Esto va a ser muy bien observado por la generación que les sigue. Los Z y los Alfas ya no

² Jules Ferry (1832-1893). Fue un político francés, promotor de las leyes educativas que llevan su nombre y partidario del colonialismo francés.

³ Para más información, consultar Opinión Musical Año 1 n° 6: La Posmodernidad en el Arte

buscarán la formación académica tradicional. De los diálogos que pude tener con mis alumnos y conocidos, personas que al momento tienen alrededor de veinte años, pude observar en varios casos cómo estas nuevas generaciones buscan algo diferente. Las carreras largas de diez años en un conservatorio ya no les atraen, han quedado obsoletas. Se busca, por el contrario, carreras cortas, diplomaturas de breve cursada y ni siquiera eso. Para ellos quizá la experiencia con un buen maestro o coach online puede resultar de gran valor. Algunas universidades importantes del mundo como Harvard y Oxford están comenzando a visualizar estas realidades ofreciendo certificaciones a tres o seis meses de manera virtual.

Es cierto que el modelo de aula y escuela luego de la pandemia de Covid-19 ha cambiado drásticamente. La virtualidad ha llegado para quedarse. Más allá de los eventos traumáticos que el aislamiento obligatorio ha producido en el sistema educativo, hace falta distinguir entre educación virtual por contexto epidemiológico de educación a distancia. En la primera estamos hablando de un hecho forzoso y no grato para muchos, sobre todo para las generaciones millennials o xennials. En la educación a distancia los procesos son diferentes ya que se trata de una opción que se elige por diferentes razones, como acercar zonas geográficas lejanas.

Recuerdo épocas juveniles en los años noventa cuando, para tomar una clase de violín, debía viajar desde Tucumán a Buenos Aires dieciséis horas en bus, pasar unos días en la Capital y luego reprendre las mismas horas de regreso hasta mi ciudad. Muchos de mis amigos y colegas recordarán estos viajes. Esto implicaba enormes costos de tiempo y dinero que algunos no podían invertir. Hoy en día, desde la comodidad de nuestra habitación, encendiendo nuestro ordenador, podemos acceder a la educación que deseamos en cualquier parte del mundo. Mi generación es testigo de estos cambios, algo que puede ser tan natural para los jóvenes de hoy, no lo era para nosotros.

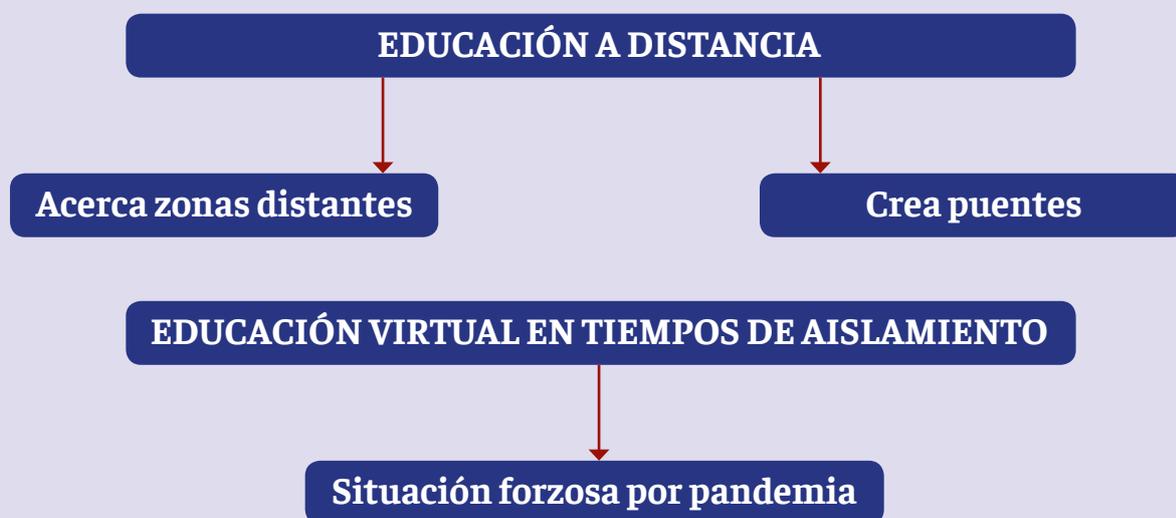
Por cambios de este tipo es que existe un gran conflicto entre la generación de los millennials y sus descendientes. Los procesos educativos y de aprendizaje⁴ marcan enormes diferencias entre las distintas y diversas generaciones. Me pregunto entonces: si los tiempos han cambiado, ¿deberían cambiar los sistemas educativos y de enseñanza?

Para Noam Chomsky⁵ hay dos maneras de enseñar. La educación tradicional, que surge

4 Recomiendo leer Opinión Musical Año 1 n° 8: La Generación Z y la Generación Alfa

5 **Noam Chomsky** (1928). Político, filósofo y lingüista estadounidense. Se lo considera partidario del socialismo libertario.

Distinguir entre:

durante el Iluminismo, y busca desarrollar la creatividad, la investigación, la exploración. La otra forma de enseñanza es desde el adoctrinamiento, donde diferentes grupos de poder crean sistemas educativos que tienden a homogeneizar los contenidos con fines ideológicos. La educación tradicional según Chomsky favorece el desarrollo de la ciencia, ya que sin investigación y sin progreso la ciencia no podría existir.

Se producirán conflictos permanentes entre estas dos maneras de pensar el fenómeno educativo. Esto lo podemos observar en los planes de academias de Conservatorios y Universidades. Al observar en muchas de mis clases y habiendo enseñado a numerosos alumnos con dificultades en materias teóricas de la música puedo plantear el siguiente ejemplo: en la materia Armonía, eje fundamental de la composición musical, aprendemos en las clases que está prohibido realizar quintas y octavas paralelas entre voces de dos acordes consecutivos. Muy pocas veces se explica el por qué de esta regla en los Conservatorios o Universidades de música. Muchos maestros de Teoría se limitan a enseñar ciertas reglas aprendidas desde la tradición. Es así que el alumno es adoctrinado en una clase para realizar una serie de normativas que no comprende y no reflexiona. Mucho menos logrará aplicar estas reglas a la práctica instrumental o compositiva. De ahí el descontento, la incomodidad y la dificultad del estudiante de música con las materias teóricas. Muchos de ellos no logran superar sus estudios y obtener el deseado diploma por este motivo. Algunos otros estudiantes descubren con estupor al analizar un prelude para piano de Debussy que el mismo presenta numerosos paralelismos de octavas o quintas.

Siguiendo la línea de la educación tradicional considero que es necesario explicar al discípulo sobre las razones históricas y estéticas que llevaron a un determinado estilo artístico y musical a crear un lenguaje propio de época expresado a través de diferentes códigos. Estos mismos no serán aplicables para otros espacios geográficos y temporales. ¿A quién se le ocurriría salir vestido a la manera de Mozart por el centro de su ciudad? A menos que nos dirijamos a una fiesta de disfraces la situación sería más bien absurda. Lo mismo sucede con los códigos artísticos. Lo que vale para una sociedad dentro de un contexto determinado es irrelevante para otra comunidad dentro de otro momento cronológico.

Por supuesto, hubo a lo largo de la historia numerosos ejemplos de la utilización del arte y de la música con objetivos de adoctrinamiento político e ideológico. Muchos regímenes han utilizado especialmente la música para transmitir y perdurar sus sistemas dictatoriales. Nada más alejado del objetivo del arte y de la música. Siguiendo el pensamiento de Ayn Rand⁶ en su Manifiesto Romántico, el arte no debe cumplir ningún rol político.

Continúa Chomsky diciendo que las nuevas tecnologías no son ni buenas ni malas, serán útiles según la utilización que les dan las personas. Se deberá por ello distinguir en la información que se elige. Internet puede transformarse en una especie de caleidoscopio que almacena interminables informaciones, algunas pueden ser verdaderas y otras falsas.

>> ¿Cuál es, entonces, el fin de la educación? ¿Proponer la investigación, la exploración o imponer contenidos en la cabeza del alumno?

El economista y pensador Alberto Benegas Lynch propone una nueva forma de educación: crear escuelas independientes. Esto quiere

⁶ **Ayn Rand** (1905-1982). Filósofa y escritora ruso-estadounidense. Creó el sistema filosófico llamado Objetivismo. Es autora de *El Manantial* (1943), *La Rebelión de Atlas* (1957), *La Virtud del Egoísmo* (1964). A través de sus conferencias y escritos influenció en gran medida el pensamiento actual propulsando el liberalismo y el individualismo en desmedro del altruismo y el colectivismo.

decir que no hay un solo plan de estudio para las escuelas. Sino que existen múltiples escuelas con diferentes propuestas según la demanda. Como propongo en algunas de mis clases, si un alumno nos plantea ser Youtuber o tiene el deseo de estudiar una profesión no convencional deberíamos escuchar ese talento y conducirlo a la realización de ese deseo.

Si pensamos en las aulas de clases con numerosos estudiantes encontraremos que cada uno de ellos tiene una historia personal, un talento diferente, procesos de maduración propios. Los objetivos serán diversos para cada uno. Se encuentran con materias curriculares que son iguales para todos, planes bajados desde un vértice de poder, el Ministerio de Educación. Por lo tanto, una materia que puede interesar a un alumno posiblemente no interese para nada a otro, si consideramos su trayectoria de vida personal. Es aquí donde podemos encontrar el fracaso de algunos en la escuela que luego son brillantes en la vida profesional. Generalmente, las distracciones de ciertos alumnos en grado escolar, problemas de conductas o abandono escolar son síntomas de algo que está sucediendo por detrás. A través de las ciencias médicas y la psicología descubrimos que cada persona tiene una particularidad específica y demandas diferentes de contenidos educativos. Entonces, el formato de escuela a la manera de Ferry o Roca han quedado en el tiempo.

ESCUELAS INDEPENDIENTES

Sistema de Vouchers

El alumno elige

Según Benegas, la mejor manera de aprender es la relación uno a uno, pero esto representa grandes costos. Es por ello que sugiere, basado en la propuesta de Milton Friedman⁷, ir hacia el sistema de Vouchers. En este sistema, el Estado entregaría una especie de bono educativo para

⁷ **Milton Friedman** (1912-2006). Economista y estadista estadounidense. Uno de los representantes más destacados del liberalismo.

que el alumno o su tutor puedan elegir la escuela o universidad que quisieran basados en la elección de sus objetivos. Otro punto que cuestiona Benegas es el rol del Ministerio de Educación con sus secretarías y anexos, y también cuestiona el hecho que haya que referirse a estos organismos para certificar el “buen plan de estudios”.

Con todo lo anteriormente expuesto: ¿por qué los Ministerios de Educación de numerosos países continúan dictando contenidos universales para todos en una época de fragmentación como lo es la era Posmoderna? ¿Quién sabe qué es lo que más le conviene al propio alumno que él mismo?

Siguiendo esta línea de pensamiento, veremos algunas personas que buscan mejorar las tecnologías educativas y de comunicación. Mark Zuckerger⁸ anunció unos meses atrás que Facebook dejará de llamarse de esa manera y se llamará Meta. Este cambio será la creación de una nueva realidad virtual donde las personas se comunicarán desde diferentes partes como si estuvieran realmente reunidas todas juntas en un mismo sitio. La empresa es titánica y llevará al menos una década de trabajo. ¿Cómo se llevará a cabo? Hace un tiempo Facebook compró por varios millones de dólares la compañía Oculus, una compañía dedicada al desarrollo de anteojos de realidad virtual.

>> Metaverso: Del griego *Meta-Verso* más allá-Universo

Se busca así modernizar las pantallas, las cuales ya han quedado limitadas para estos tiempos. A través de Metaverse⁹ los individuos estarán inmersos en una realidad virtual que los vinculará entre ellos. Es así que podremos crear nuestra casa virtual, nuestra oficina ideal y nuestro avatar perfecto. Esto será fácil, práctico y de la manera que mejor deseamos. Podremos estar con nuestro equipo de trabajo, amigos o familiares que estén distantes del lugar donde nos encontremos.

⁸ **Mark Zuckerberg** (1984). Empresario creador de la red social Facebook.

⁹ **Metaverse o Metaverso**. Meta del griego: más allá; Verso: de universo. Es una realidad virtual donde los usuarios pueden interactuar inmersos en una realidad paralela a partir de anteojos virtuales. La interacción se llevará a cabo a través de avatares.

Hay un caso curioso en Corea del Sur donde una mujer fue llevada a un encuentro con su hija muerta hacía algún tiempo. A través de anteojos virtuales, la mujer pudo encontrarse e interactuar con su hija en un jardín. La imagen de la niña fue recreada a partir de fotos y videos que proveyeron sus padres. La situación fue muy emotiva y sentó un precedente para lo que pretende realizar Zuckerberg.

Estas experiencias innovadoras también influenciarán en la educación al democratizar el saber a través de la tecnología del Metaverso. Se podría volver al pasado, a la Roma antigua, aprender y convivir con la realidad de las civilizaciones ancestrales. Si quisiéramos aprender sobre el universo, también lo podríamos hacer observando los planetas desde cerca. Vamos a poder visitar un museo en otra parte del mundo y podríamos comprar tickets de acceso para recorrerlos. Inmersos en esta realidad virtual podemos presentarnos en el Louvre para ver a la Mona Lisa, en un concierto de la Filarmónica de Berlín o de cualquier otra orquesta o grupo musical o en una fiesta con nuestros amigos en tiempo real.

Con la realidad Metaverso se podrán realizar viajes de turismo, entrenamientos deportivos y paseos por el campo. De hecho, las personas con las que queramos encontrarnos estarán allí presentes en forma de avatar o bien en recortes de la realidad tal cual las vemos hoy en las telecomunicaciones.

Si todo esto es posible para las diferentes actividades que mencioné, llevado al ámbito de la música, se podrían realizar clases de instrumentos a través del Metaverso y, por qué no, ensayos de orquesta. Cada músico en un lugar diferente del mundo realizando un ensayo colectivo en tiempo real. ¿Será entonces necesaria la presencialidad en el trabajo artístico y musical por ejemplo? Con Metaverso se busca más que nada producir una situación afectiva que una a las personas. Por supuesto, esto trae sus problemas con la privacidad. Piensen en las consecuencias que traería que alguien robara nuestro perfil y se hiciera pasar por nosotros. Según Zuckerberg, a futuro, se está buscando perfeccionar las técnicas de los anteojos virtuales, los cuales en el presente son bastante grandes y pesados. Llegará el momento en que estos sean lo más parecidos a unos anteojos de lectura.

Seguramente con la tecnología del Metaverso se podrán desarrollar aulas virtuales. De hecho,

hay ya programas educativos que son muy fáciles de seguir. Algunas plataformas virtuales proponen cursos cortos, 100% online, a precios accesibles, con profesores a elección y certificaciones para estudiar desde la comodidad de nuestras casas. Cada vez se van flexibilizando más los contenidos académicos. Algunos cursos se realizan en un día con sólo once horas de dedicación. Esto ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, los médicos podrán realizar operaciones virtuales antes de operar en la realidad.

Por lo tanto, ¿qué rol tendrá la nueva escuela en todo esto?. ¿Cómo podemos modernizarnos y avanzar hacia el futuro que ya está en puerta? Están surgiendo nuevas carreras que van a requerir nuevos y diferentes lineamientos que deben darse desde la formación primaria.

El objetivo de Metaverse no sólo queda ahí. También se hará una fuerte apuesta al comercio. Se podrá entrar en un negocio y adquirir productos. Esto favorecerá a la economía, la cual en los últimos años dejó de ser una economía local para transformarse en una economía global. ¿Qué requieren entonces las nuevas épocas? ¿Necesitamos programas cuadrícula-dos con contenidos desvinculados entre sí?

Esta realidad ya la vio el compositor Paul Hindemith¹⁰ cuando en el prefacio de su *Adiestramiento elemental para músicos* planteó la necesidad de realizar cursos integrales. Pensemos en los programas actuales de conservatorios en cualquier sitio del mundo. Las materias Armonía, Solfeo, Historia de la Música, Contrapunto, etc., presentan contenidos desvinculados de la práctica musical instrumental. Esto desmotiva enormemente a los estudiantes, quienes no pueden encontrar una relación directa de los contenidos con aquello que les gusta¹¹.

Por lo tanto, ¿necesitamos la escuela fábrica que moldee a los estudiantes como serie de productos iguales? ¿La tiza y el borrador siguen siendo válidos para las épocas actuales?

Autor del artículo: Bernardo Di Marco

10 Paul Hindemith (1895-1963). Violista, compositor, director de orquesta y pedagogo de origen alemán. Uno de los músicos más importantes e influyentes del siglo XX.

11 Recomiendo la lectura de *Conflicto entre teoría y práctica en la realidad del músico instrumentista* de Bernardo Di Marco. Tesis de grado. Ginebra, 2014

ENTREVISTA

a Jesús Rodolfo

Aclamado por sus emocionantes y apasionadas interpretaciones, musicalidad innata y destreza técnica, el violista español Jesús Rodolfo ha sido nombrado "Artista del Mes" por Musical America Worldwide en Noviembre 2021 y elogiado por The New York Times, Digest, como "una estrella cuya luz trasciende el escenario". Sus interpretaciones expresivas, su amplio repertorio y el dominio de los tonos luminosos, oscuros y ricos de su instrumento han llenado las salas de los principales lugares del mundo.

Un violista en Nueva York

1. ¿Sentís que tus orígenes asturianos aparecen en la música que realizás actualmente? Y si lo hacen, ¿de qué manera?

Asturias es quizás la región más aislada de la Península Ibérica por su geografía, e históricamente por sus reyes y cultura propia. Por poner un ejemplo, el Flamenco y la tauromaquia no son tradiciones propias de esta comunidad. En vez de ello, tenemos gaitas, monumentos de piedra, el Horreo y la Panera (arquitecturas propias de Asturias), el Amagüestu (fiesta del Otoño y de la castaña), la sidra de manzana, e incluso leyendas y mitos propios del Principado que vienen de la influencia Celta, Irlandesa, Vikinga, Nórdica y del Norte de Europa. Por todo ello, aunque sienta en mi corazón la música de los compositores nacionalistas españoles, como Manuel de Falla, Enrique Granados o Isaac Albéniz, desde niño he tenido

siempre un entendimiento y atracción innata por toda la música de compositores británicos como Vaughan Williams, William Walton, Rebecca Clarke, Edmund Rubbra, Benjamin Britten, Arnold Bax o Arthur Bliss; como el Atonalismo Austriaco y toda la escritura contemporánea actual de compositores como Hans Werner Henze, Pierre Boulez, Kaija Saariaho, Matthias Pintscher, Olga Neuwirth, e innumerables otros. Esa búsqueda de la expresión a través de nuevas sonoridades, sonidos, elementos sonoros y adición de electrónica, tecnología, sonidos naturales, y demás técnicas actuales, siempre han resonado en mí como algo familiar y natural. Creo que el haber nacido y crecido en Asturias, escuchando y admirando los muchos sonidos de la naturaleza, me han ayudado a escuchar la música de otra forma. Por ejemplo, recuerdo cuando comencé a estudiar la sonata

“

Mi Viola es mi voz, mi alma y una
extensión de quién soy como hombre
y como artista.

”

de Ligeti que grabé en mi segundo álbum, preparando el primer movimiento Hora Lunga, con los microtonos y demás armónicos, me resultaba algo muy natural el diferenciar entre un cuarto, medio y completo microtonos o cuartos de tono. Incluso el ayudar al oído afinando la cuerda *Sol* en *Fa* natural para entender en el oído la relación armónica de esta sonoridad (originalmente este movimiento se imagina con un pedal de *Fa* una quinta por debajo de la cuerda *Do* de la viola), me recordaba al roncón de las gaitas, o tono que siempre mantienen y a partir del cual crean la melodía.

2. Nueva York y su dinámica de ciudad ¿influyeron en tu personalidad artística?

Nueva York y los Estados Unidos en general han sido, sin duda alguna, la influencia más grande en mi vida y en mi carrera como artista. Desde que comencé a tocar el piano y después el violín y la viola, siempre toda la música de Hollywood, compositores americanos como John Williams, Franz Waxman o John Corigliano; series como Fama o todo el mundo Disney, Marvel, DC Comics; figuras como Judy Garland, Leonard Bernstein, Steven Spielberg, Jascha Heifetz, Withney Houston, Liberace; y muchos otros que emigraron de sus países como Vladimir Horowitz o Eric Korngold, siempre estuvieron muy presentes en mi vida desde mi infancia. Después la arquitectura de la ciudad de Nueva York tan histórica y cambiante entre los siglos, para mí representaba siempre libertad y bienvenida para aquellos que venimos aquí a estudiar y nos quedamos a vivir. Es una ciudad dura, enérgica, llena de retos y oportunidades, donde se puede encontrar cualquier cosa que se necesite en el mundo en 15 minutos. Este afán de superación y de buscar siempre el éxito a través del trabajo duro y la calidad más alta, es algo que forma parte de mis valores humanos. La humildad de aceptar el reto, la tenacidad de perseverar ante el trabajo duro, y la generosidad de siempre compartir el éxito. Siempre digo: aquí en Nueva York da igual de donde vengas o cuál sea tu procedencia, si uno tiene talento y trabaja muy duro, ¡el cielo es el límite!

3. ¿Cuál es la relación personal que tienes con tu instrumento, la viola?

Mi Viola es mi voz, mi alma y una extensión de quién soy como hombre y como artista. Nunca he viajado sin ella y siempre me ha acompañado en todos los momentos de mi vida. La viola siempre me ha brindado la oportunidad de

expresar sentimientos sin palabras, mostrar quién soy sin tener que decir nada, y calmado en los momentos de angustia.

Esta nueva viola que tengo desde junio de 2019, hecha por el luthier Diego del Valle como réplica de la original Stradivarius “Spanish Court” de 1696, que forma parte del Cuarteto Palatino del Palacio Real de Madrid, me ha hecho darle un nuevo enfoque al concepto de sonido, tono, color y, sobretodo, dejar al instrumento resonar con naturalidad y escuchar qué es lo que te pide. No solo es un instrumento de belleza absoluta a la vista, sino también al oído. Me da la posibilidad de susurrar frases musicales íntimas, así como lucir un sonido del canto rico y generoso sin esfuerzo alguno. Tiene una gran paleta de timbres, sonoridades, sutilezas y poder de proyección que sin duda quedan plasmados en mi última grabación.

4. Contanos sobre tus últimas actividades musicales en la ciudad de Nueva York

Durante todo este último año y medio he tenido la suerte de llevar a cabo varios proyectos muy emocionantes e inspiradores con la galería de arte High Line Nine, en la nueva zona de arquitectura futurista, Hudson Yards. Entre ellos recuerdo con muy especial aprecio un proyecto con Steinway & Sons, Modern Pressed Flowers y Oscar de la Renta, donde creé un video con música de John Williams de las películas Jurassic Park y Star Wars que Steinway publicó en todo su *social media global* el domingo de Pascua este pasado año 2021. Fue también mi primer gran debut como pianista en video.

Justo he terminado de grabar también en esa misma galería el “Vent Nocturn” para viola y electrónicos de la compositora finlandesa Kaija Saariaho para “Sessions” de Strings Magazine. Fue espectacular porque asocié esta maravillosa obra con 365 amaneceres que la pintora italiana Daniela Astone creó en cuartillas, durante el confinamiento en Italia.

Otro proyecto único que tuve el privilegio de hacer fue un *photo-video shoot* en The Edge, siendo el primer intérprete de música clásica que le han otorgado este permiso. Localizado también en Hudson Yards, The Edge es la terraza al aire libre más alta del hemisferio oeste a 340 metros de altura. ¡Sentí paz absoluta!

A principios del 2021, estructuré un proyecto videográfico donde conecté mis dos grandes aficiones y carreras, la música y la arquitectura,

con la ciudad que amo y donde vivo, Nueva York. En conjunto con la galería High Line Nine, la High Line de Nueva York, y el compositor Jorge Huelga, presenté un proyecto conceptual donde asociaba la sensación que sentimos los músicos al tocar obras para instrumento solo de J.S.Bach, con la soledad de la ciudad de Nueva York silenciada y vacía por la pandemia, mostrando esta megápolis casi de manera utópica y estática. Así mismo, añadí al primer movimiento de cada una de las “Sonatas para violín solo” de J.S.Bach en transcripción para viola, el estreno de “Gravity” para viola solo, que mi amigo violista y compositor Jorge Huelga compuso para mí. The Strad anunció el proyecto en sus plataformas.

En junio de 2021 tuve la oportunidad de estrenar en Estados Unidos en el Chelsea Music Festival las dos piezas, *Intermezzo* y *Pieza para viola y piano*, del gran compositor español y mi querido y admirado Antón García Abril. Fue un momento único sin duda.

Realmente, todos los proyectos que he tenido la oportunidad y el privilegio de poder desarrollar durante este último año y medio, han sido una bendición. Poder grabar un nuevo álbum después de ensayos en *lockdown*, filmar los promo videos en medio de protocolos de salud súper estrictos, preparar la publicación y que

finalmente salga a la luz, fue una lección de humildad y de toque de realidad imborrables para mí. Gratitud absoluta sin duda.

Justo ahora estoy con varios proyectos musicales nuevos, entre ellos un programa audiovisual donde por primera vez tocaré conmigo mismo las dos partes (viola y piano) de varias obras de mi nuevo álbum con Pentatone *Remembering Russia*, entre ellas la “Sonata Op.19” de Rachmaninov, originalmente para cello y piano. También presentaré la primera versión LGTBQ+ del Ballet Romeo y Julieta de Prokofiev en el arreglo de Borisovsky para viola y piano, el cual re-envisióné como Romeo y Julio. Será una nueva visión de este famoso idilio de amor Shakeapereano, más abierta e inclusiva. Así mismo estoy casi al final de completar mi concierto para viola y orquesta que comencé a escribir a principios del verano, el cual tiene una gran influencia de la música de Hollywood y de compositores de música de cine, y con la viola como héroe protagonista.

5. ¿Qué representa la música para vos?

Para mí la música es el arte que construye puentes y une diferentes culturas. Es el idioma que apela a los sentimientos sin tener palabras y que hace conectar al ser humano de manera única e incomparable.

INTERVIEW

with Jesús Rodolfo

A violist in New York

Acclaimed for his exhilarating, passionate performances, innate musicality and technical prowess, Spanish violist Jesús Rodolfo has been named “Artist of the Month” by Musical America Worldwide in November 2021 and praised by The New York Times, Digest as, “a star whose light transcends the stage.” His expressive interpretations, wide repertoire and command of his instrument’s luminous, dark, rich tones have filled the halls of major venues worldwide .

1. Do you feel that your Asturian origins appear in the music you currently make? And if they do, in what way?

Asturias is perhaps the most isolated region of the Iberian Peninsula due to its geography and, historically, due to its kingdom and its own culture. For example, Flamenco and Bull Fights are not traditions of this province. Instead, we have bagpipes, stone monuments, the Horreo and the Panera (typical architecture of Asturias), the Amagüestu (Autumn and chestnut festival), apple cider, and even legends and myths of the Principality. Most of them come from Celtic, Irish, Viking, Nordic, and Northern European influence. I feel the music of Spanish nationalist composers in my heart, such as Manuel de Falla, Enrique Granados or Isaac Albéniz. However, Asturian Atonalism has also

inspired me, and all the current contemporary writing of composers such as Hans Werner Henze, Pierre Boulez, Kaija Saariaho, Matthias Pintscher, Olga Neuwirth, and countless others. That search for expression through new sounds, sonorities, sound elements, the addition of electronics, technology, natural sounds, and other current techniques, has always resonated with me as something familiar and natural. I think that being born and raised in Asturias, listening to and admiring the many sounds of nature there, has helped me listen to music in a different way. For instance, I remember when I began to study the Ligeti sonata, which I recorded on my second album, and preparing the first movement, *Hora Lunga*, with all the microtones and harmonics, it felt very natural to me to differentiate between a quarter,

“

My Viola is my voice, my soul, and an extension of who I am as a man and as an artist.

”

a half, and a full microtones or quarter tones. Tuning the G string in natural F to understand the harmonic relationship of this sound world (originally this movement is imagined with an F pedal one fifth below the C string of the viola) reminded me of the *roncón* of the bagpipes, or the permanent tone that bagpipes build their melodies from.

2. Has New York and its dynamic city dynamics influenced your artistic personality?

New York and the United States have undoubtedly had the greatest influence on my life and career as an artist. Since I started playing the piano and then the violin and viola, Hollywood music, American composers like John Williams or John Corigliano, the whole world of Disney, or Marvel, and personalities like Judy Garland, Leonard Bernstein, Steven Spielberg, Liberace, and many others who emigrated from their countries, such as Vladimir Horowitz were always very present in my life since childhood. Additionally, the architecture of New York City, so historical and changing over the centuries, has always represented freedom and a welcome to those of us who came here to study and stayed. It is a tough, rough, strong, energetic city, full of challenges and opportunities, where you can find anything you wish for within 15 minutes. There is a constant desire for improvement, and the search for success is only found through hard work and the highest quality. The humility to accept the challenge, the tenacity to persevere in the face of hardship, and the generosity to always share in success, are some of my core values as a man. I always say: here in New York, it doesn't matter what your background is or where you come from, if you have talent and work very hard, the sky's the limit!

3. What is your personal relationship with your instrument, the Viola?

My Viola is my voice, my soul, and an extension of who I am as a man and as an artist. I have never traveled without it, and it has always accompanied me in all the moments of my life. The viola has always given me the opportunity to express my most profound feelings without words, it lets me show who I am without having to say anything, and calms me in moments of anguish.

This new viola that I have had since June 2019,

made by luthier Diego del Valle as a replica of the original Stradivarius "Spanish Court" from 1696, has given me the chance to reapproach the concept of sound, tone, and colour, and above all, taught me how to listen to the instrument and what it asks you for. It is not just an instrument of absolute beauty to the eye, but also to the ear. It gives me the ability to whisper intimate musical phrases, as well as show off a rich and generous bel canto-like tone effortlessly. It has a great palette of timbres, sounds, subtleties, and projection powers, which are undoubtedly reflected in my last recording.

4. Tell us about your latest musical activities in New York.

Throughout the last year and a half, I have been fortunate enough to develop several very exciting and inspiring projects with the High Line Nine art gallery, in the new futuristic architecture area of Hudson Yards. Among those, I recall with very special appreciation a project with Steinway & Sons, Modern Pressed Flowers, and Oscar de la Renta, where I created a video with music by John Williams. On Easter Sunday this year, Steinway globally published a video of me playing the themes from Jurassic Park and Star Wars films across its social media platform on Easter Sunday. It was my first big social media debut as a pianist!

I have just finished recording at the same gallery "Vent nocturne" for viola and electronics by the Finnish composer Kaija Saariaho for "Sessions" by *Strings Magazine*. It was a spectacular experience because I had a chance to associate this wonderful work with the 365 sunrises that the Italian painter Daniela Astone created in sheets during confinement in Italy.

Another unique project that I had the privilege of doing was a photo-video shoot at The Edge, here in New York City, being the first classical music performer to have been granted this permission. Also located in Hudson Yards, The Edge is the tallest outdoor terrace in the Western Hemisphere at 340 meters high. I felt absolute peace!

At the beginning of 2021, I structured a video graphic project where I connected my two great hobbies and careers, music and architecture, with the city that I love and where I live, New York. In conjunction with the High Line Nine gallery, the High Line in New York, and the composer Jorge Huelga, I presented

a conceptual project where I associated the feelings of solitude that musicians feel when playing works for solo instrument by J.S. Bach, with the loneliness of the city of New York, silenced and empty by the pandemic at that time. Likewise, I added to the first movement of each one of J.S. Bach's sonatas for violin solo (transcribed for viola) the premiere of "Gravity" for viola solo at the end, which my dear friend violist and composer Jorge Huelga composed for me. *The Strad* announced the project on their platforms in January 2021.

In June 2021, I had the opportunity to premiere in the United States at the Chelsea Music Festival the two pieces, *Intermezzo* and *Piece*, for viola and piano, by the great Spanish composer and my beloved and admired Antón García Abril. It was a unique moment.

To be honest, all the projects that I have had the opportunity and privilege of being able to develop during the last year and a half have been a blessing. Being able to record a new album after lockdown rehearsals, shoot the promo videos in the midst of super strict health protocols, prepare for the release, and have it finally brought it all to light, was an indelible lesson of humility and a touch of reality for me. Absolute gratitude without a doubt.

At the moment, I am focused on several new musical projects, among them an audio-visual program where for the first time I will play with myself the two parts (viola and piano) of several works from my new album with, "Remembering Russia," among them the Sonata Op. 19 by Rachmaninov, originally for cello and piano. I will also present the first LGBTQ+ version of Prokofiev's Ballet *Romeo and Juliet* in Borisovsky's arrangement for viola and piano, which I re-envisioned as "Romeo and Julio." It will be a new vision of this famous Shakespearean idyl of love, but more open and inclusive. Furthermore, I am almost at the end of completing my concerto for viola and orchestra that I began to write at the beginning of the summer, which has a great influence from Hollywood music and film music composers, and with the viola as the main hero.

5. What does music represent to you?

For me, music is the form of art that builds bridges and unites different cultures. It is the language that appeals to feelings without having words and that connects human being across the Earth in a unique and incomparable way.

La música como motor de la existencia

1. Roberto, contanos sobre tu experiencia musical en Río de Janeiro. ¿Cómo notás que es recibido lo que hacés en este lugar?

No es fácil ser músico baterista y percusionista en Río de Janeiro, ni en cualquier otra parte del mundo. El arte no es valorizado por el sistema, así que nuestro espacio es reducido. Existen muchos músicos buenos y poco espacio para realizar nuestra profesión.

Por el hecho de que mi afinidad musical es próxima de la sonoridad africana, del jazz, del tango y de la música clásica, acabé participando de diversos ambientes. Las personas, normalmente, tienen cierta distancia con aquello que no les es familiar. Por un lado, soy muy bien recibido, después de muchos años, por el ambiente de la música instrumental, incluyendo el jazz. Pero, en los ambientes más cerrados del Samba o de la música de raíz africana la aproximación es más delicada porque yo soy blanco, extranjero y con apariencia de pertenecer a la clase media. En general, la sensación de quien no me conoce es que yo no tendría capacidad de tocar la música brasilera o que me acerco para robarles conocimiento o para ocupar un lugar de mercado. Con los años fui conociendo músicos que me admiran y que entienden que mi comportamiento es apenas el de hacer música, hacer arte. Normalmente me admiran porque tengo

iniciativas, me muevo, trato de crear proyectos nuevos y eso acaba siendo una fuente de creatividad y de nuevas experiencias para todos.

2. ¿Cómo influyó tu origen argentino en la música que realizás actualmente?

Nosotros los argentinos tenemos una historia musical rica. Somos la mayoría descendientes de inmigrantes lo que hace que, además de la cultura del lugar, cargamos la del pueblo al cual pertenecemos. En mi caso soy de familia italiana. Además en Argentina se escucha tango, folklore, jazz o música latina de forma natural algo que no es normal en Brasil, por ejemplo. Yo me acuerdo de escuchar desde adolescente músicas de Chico Buarque como "O qué será, qué será"; de Vinicius de Moraes como "Insensatez"; o música latina como "Pedro Navaja" de Rubén Blades. En cambio, en Brasil un adulto no escuchó música argentina o latina, en ese sentido los argentinos somos más cosmopolitas. Eso influye en el sentido de tener una abertura para escuchar y tocar cualquier música de cualquier cultura.

En relación a tocar específicamente música argentina, hace unos años retomé la idea de realizar proyectos de tango. Hice eso con repertorios que incluyen compositores como Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y también música que yo mismo compuse dentro de esa estética.

Rutigliano nació en Argentina y vive en Brasil desde 1988. En los últimos años, ha grabado varios discos como líder: A Música de Miles y Coltrane, Tango Jazz (con repertorio dedicado a Piazzolla) y dos discos como autor: Sotaques y Vida Mia, lanzados por la Warner Champell Brasil. En 2020, hizo realidad su proyecto “Afro Coltrane”, al mismo tiempo que se dedica a la labor como investigador musical sobre la “Influencia de la música africana en América”. Actualmente, se encuentra desarrollando su proyecto en la Argentina con el “Afro Trio” junto a Matías González y Ricardo Nolé, al mismo tiempo que en Brasil lleva adelante sus proyectos: Tango Jazz y Latin Jazz. Está con planes de concretar proyectos con sus composiciones y canciones de la musicalidad africana.

3. La globalización ha influenciado enormemente a nivel de preferencias musicales. ¿Cómo ves el panorama musical de los jóvenes en Brasil en cuanto a gustos musicales? ¿Se prioriza lo propio o hay mayor impacto de estilos extranjeros?

Existe un proyecto de destrucción de la cultura local. La idea es que no existan más géneros musicales en cada región del planeta. Quieren así crear una sola música para un solo público. La Industria cultural entendió esto a mediados de los años 60. Por ejemplo, en Brasil había sellos musicales, grabadoras, casas de shows, radios y festivales que difundían la Bossa Nova, el Samba Jazz y músicos como Tom Jobim, Edu Lobo, Luiz Eça o Elis Regina actuaban en televisión o grababan con toda la estructura. Cuando entró la Joven Guardia, que fue un movimiento similar al de Palito Ortega en Argentina, ellos —la industria— percibieron que crear un mito como Roberto Carlos era mucho más rentable aunque la calidad musical se perdiera.

Para hablar de lo que pasa hoy tenemos que enfrentar la uniformización de la sociedad, algo que se llamaba pasteurización y ahora globalización. Por ejemplo, una persona que vive en un suburbio de Atenas escucha Rap o música tecno, ve publicidades de tarjeta de crédito o se viste de la misma forma que un joven que vive en un pueblo en el interior de Argentina o de Brasil. Esta nueva generación no tiene memoria musical y desconoce quiénes son los grandes músicos o los grandes directores de cine. Por ejemplo, tengo una alumna que no sabe lo que es el ritmo

que se toca en carnaval porque su juventud la pasó en fiestas rave escuchando música electrónica y un alumno de treinta años que no sabe quién es Astor Piazzolla o Tom Jobim.

Además, tendremos que luchar mucho para cambiar este panorama porque la modernidad nos pinta un horizonte desastroso. Tenemos novedades pesimistas de una nueva audición: el hábito de escuchar música vía streaming está provocando una transformación, no necesariamente para mejor, está creándose una generación con oídos ansiosos y perezosos. Ellos no quieren escuchar música instrumental, no quieren escuchar la introducción de una música, sino apenas el tema cantado. La atención para una composición no pasa de 2:30 minutos. Espero que se cree una contraposición que comience a valorar la música y pueda revertir ese cuadro.

4. Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre el Latin Jazz.

Mis influencias más fuertes son la música latina, el jazz y la música brasilera. El Latin Jazz es un estilo musical que nace en New York a mediados de los años 40 cuando se juntan elementos de la música cubana con el jazz. Eso me fascina, grupos como Irakere, músicos como Chucho Valdés, Mongo Santamaría, Gonzalo Rubalcaba, Emiliano Salvador, Conrad Herwig hacen mezclas fantásticas. En la música Argentina existe lo que se llama música de fusión que sería mezclar composiciones del folclore. El Cuchi Leguizamón, por ejemplo, o milongas como “Milonga Sentimental” de Sebastián Piana y tocarlas como lo hace el Mono Villegas o Luis Salinas o Jorge Larumbe. Eso me gusta mucho.

Aquí en este momento estoy haciendo proyectos con esa estética.

5. ¿Qué representa la música para vos?

La música representa algo necesario, porque aunque hago otras cosas como leer, ver películas, tener amigos o estar cerca de mi familia, la música es lo que me expresa como existencia. Con esta pandemia pasé por la experiencia de no poder tocar. En los últimos veinticinco años hice entre cincuenta y cien shows por año. Desde marzo de 2020 casi no conseguí tocar, lo que me hizo sentir falta de vitalidad. Lo vital para mí es tocar música.

A música como motor da existência

1. Roberto, conte a sua experiência musical no Rio de Janeiro. Como você acha que o seu trabalho é recebido aqui?

Não é fácil ser músico baterista e percussionista no Rio de Janeiro, nem em nenhum lugar do mundo. A arte não é valorizada pelo sistema, então nosso espaço fica reduzido. Existem muitos músicos bons e pouco espaço para realizar a nossa profissão.

Devido a minha afinidade musical ter muito a ver com a sonoridade africana, com o jazz, o tango e com a música clássica, acabei participando de diversos ambientes. As pessoas, normalmente, mantêm certa distância do que não é conhecido. Por um lado, sou muito bem recebido, depois de muitos anos, no ambiente da música instrumental, incluindo o jazz. Porém, nos ambientes mais fechados do samba ou da música de raiz africana, a aproximação é mais delicada, porque eu sou branco, estrangeiro e com aparência de pertencer à classe média. Em geral, a sensação de quem não me conhece é que eu não teria capacidade de tocar música brasileira, ou que me chego para roubar conhecimento ou para ocupar um lugar no mercado. Com o tempo, fui conhecendo músicos que me admiram e que entendem que o meu comportamento é apenas o de fazer música, fazer arte. Normalmente me admiram porque tenho

iniciativas, não fico quieto, tento criar projetos novos e isso acaba sendo uma fonte de criatividade e de novas experiências para todos.

2. Como a origem argentina influenciou na música que você realiza atualmente?

Nós, os argentinos temos uma história musical muito rica. Somos a maioria descendentes de imigrantes, fazendo com que, além da cultura del lugar, tenhamos a cultura do povo a que pertencemos. No meu caso, sou de família italiana. Além disso, na Argentina escutamos tango, folclore, jazz ou música latina, de forma natural, coisa que no Brasil não é tão comum assim. Por exemplo, eu me lembro de escutar desde o tempo de adolescente, músicas do Chico Buarque, como “O que será, que será”; de Vinícius de Moraes, como “Insensatez”; ou música latina, como “Pedro Navaja”, de Rubén Blades, entretanto, no Brasil, um adulto não conhece a música argentina ou a latina. Nesse sentido, os argentinos somos mais cosmopolitas. Isso influi no sentido de ter uma abertura para escutar e tocar qualquer música de qualquer cultura.

Em relação a tocar especificamente música argentina, há uns anos retomei a ideia de realizar projetos de tango. Fiz isso com repertórios que incluem compositores como Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, além de músicas de minha autoria, tudo dentro dessa estética.

Roberto Rutigliano nasceu na Argentina e mora no Brasil desde 1988. Nos últimos anos Rutigliano gravou vários discos como líder: “A Música de Miles e Coltrane”, “Tango Jazz” (com repertório dedicado a Piazzolla) e dois discos como autor: “Sotaques” e “Vida Mia” lançados pela Warner Champell Brasil. Em 2020, seu projeto virou realidade: “Afro Coltrane”. Também se dedica à pesquisa musical sobre a “influência da música africana na América”. Atualmente está desenvolvendo um projeto na Argentina, em parceria com o “Afro Trio” com Matías González e Ricardo Nolé, além disso, no Brasil, dá continuidade a seus projetos: Tango Jazz, Latin Jazz e visa concretizar projetos com suas composições e canções de musicalidade africana.

3. A globalização influenciou enormemente o nível de preferências musicais. Como você vê o panorama musical dos jovens no Brasil quanto aos gostos musicais? Dão prioridade ao próprio ou há maior impacto de estilos estrangeiros?

Existe um projeto de destruição da cultura local. A ideia é que não existam mais gêneros musicais em cada região do planeta. Querem, desse jeito, criar uma só música para um só público. A indústria cultural entendeu esta mensagem a meados dos anos 60. Por exemplo, o Brasil tinha selos musicais, gravadoras, casas de shows, rádios e festivais que difundiam a Bossa Nova, o Samba Jazz e músicos como Tom Jobim, Edu Lobo, Luiz Eça ou Elis Regina e todos atuavam em televisão ou gravavam com toda a estrutura. Quando chegou a Jovem Guarda, que foi um movimento similar ao de Palito Ortega na Argentina, eles —a indústria— perceberam que criar um mito como Roberto Carlos era muito mais rentável, embora a qualidade musical se perdesse.

Para falar do que acontece hoje em dia, temos que enfrentar a uniformização da sociedade, coisa que se chamava pasteurização e agora, globalização. Por exemplo, uma pessoa que mora no subúrbio de Atenas, escuta Rap ou música tecno, vê publicidades de cartão de crédito ou se veste da mesma forma que um jovem que mora no interior da Argentina ou do Brasil. Esta nova geração não tem memória musical e desconhece os grandes músicos ou os grandes diretores de cinema. Por exemplo,

tenho uma aluna que não sabe qual é o ritmo tocado no carnaval, porque sua juventude foi de festas rave, escutando música eletrônica e um aluno de trinta anos não sabe quem é Astor Piazzolla ou Tom Jobim.

Além disso, temos que lutar muito para modificar este panorama, porque a modernidade nos antecipa um horizonte desastroso. Temos novidades pessimistas de uma nova audição: o hábito de escutar música via streaming está provocando uma transformação, não necessariamente para melhor, está criando uma geração com ouvidos ansiosos e preguiçosos. Os jovens não querem escutar música instrumental, não querem escutar a introdução de uma música, querem apenas o cantado. A atenção para uma composição não passa de 2:30 minutos. Espero que se crie uma contraposição que comece a valorizar a música e possa reverter esse quadro.

4. Gostaríamos de saber um pouco sobre o Latin Jazz.

Minhas influências mais marcantes são a música latina, o jazz e a música brasileira. O Latin Jazz é um estilo musical que nasce em Nova York a meados dos anos 40, quando se juntam elementos da música cubana e o jazz. Isso me fascina. Grupos como Irakere, músicos como Chucho Valdés, Mongo Santamaria, Gonzalo Rubalcaba, Emiliano Salvador, Conrad Herwig fazem misturas fantásticas. Na música Argentina existe o que se chama música de fusão que seria misturar composições do folclore. O Cuchi Leguizamón, por exemplo, ou milongas como “Milonga Sentimental” de Sebastián Piana e tocá – las do jeito de Mono Villegas ou de Luis Salinas ou Jorge Larumbe. Eu gosto muito disso. Aqui, neste momento, estou fazendo projetos com essa estética.

5. O que representa a música para você?

A música representa uma necessidade, porque ainda que eu faça outras coisas como ler, assistir filmes, estar com amigos ou com minha família, a música é o expressa a minha existência. Com esta pandemia passei pela experiência de não poder tocar. Nos últimos vinte e cinco anos fiz entre cinquenta e cem shows por ano. Desde março de 2020 quase não consegui tocar, o que me fez sentir falta de vitalidade. O vital para mim é tocar música.

La Dirección Orquestal como medio de expresión

1. Jorge, contanos sobre los proyectos musicales que realizaste en Tucumán desde que estás a cargo de la dirección de la Orquesta Estable¹². Desde mi llegada a la Orquesta Estable de Tucumán, en Agosto de este año 2021, presenté una programación que se adaptaba a las medidas protocolares vigentes en la provincia donde, entre otras complejidades, se daba la situación de no poder convocar la Orquesta completa y trabajar en “burbujas” de no más de cuarenta instrumentistas. Tuve que pensar una programación poco habitual para una orquesta grande acostumbrada a repertorios de gran magnitud. Es así como abordamos nuestra presentación en la apertura y cierre del 61° Septiembre Musical de Tucumán que es el Festival internacional de música que lleva 61 años de vida en la provincia.

Una de las propuestas que estoy llevando adelante es poder concretar conciertos de la OET junto a solistas que sean integrantes de la misma orquesta, generando así un espacio donde los músicos puedan acceder a esta posibilidad de desarrollarse como solistas.

Hemos participado en los festejos por los 70 años de la Televisión Pública, enviando integrantes de la Orquesta Estable para la conformación de la Orquesta Federal, además de grabar un repertorio que fue transmitido a todo el país en el mencionado festejo. Se realizó la puesta en escena de “Historia de un soldado” de I. Stravinsky, dando lugar, por primera vez de manera oficial, a esta obra en Tucumán.

Entre los proyectos que traje para la Orquesta y ya pusimos en marcha figura el estreno de obras de compositores tucumanos, en particular, y argentinos, en general. Para generar tanto una posibilidad e incentivo a los compositores locales como al público al poder acceder a nuevas músicas.

Lo que nos brindaron las últimas aperturas sanitarias nos encuentra trabajando, a la orquesta junto al coro y ballet estables, en un

Jorge es Director de Orquesta y Coros, de origen tucumano. Realizó su carrera de grado en Dirección en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, dirige la Orquesta Estable de Tucumán. Fue director de las orquestas juveniles de Chascomús y Berisso. Ha desarrollado su actividad como director invitado de Orquestas y Coros en agrupaciones de Tucumán, La Plata, Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mar del Plata y Panamá. Fue seleccionado ganador del concurso de Dirección Orquestal llevado a cabo en el Camping musical de Bariloche.

programa mixto que funcionará como prelude del concierto de fin de año, donde se compartirá escenario junto a todos los cuerpos estables de la provincia: Orquesta, Banda Sinfónica, Coro, Coro de niños, Ballet Clásico y Ballet Contemporáneo.

2. ¿Cómo influyó tu formación y experiencia en tu puesto como Director de la Orquesta?

La formación siempre es importante, sin duda es un gran sostén teórico que me brindó mi

¹² Luego se la mencionará con las siglas OET.

formación académica, y muy bien complementada en la práctica con el bagaje de conciertos que tuve la posibilidad de preparar y brindar a lo largo de mi carrera. Creo que no podría haber aplicado una cosa sin el complemento de la otra. En esta experiencia como director de la Orquesta Estable de Tucumán se ve reflejado el cúmulo de toda mi trayectoria anteriormente mencionada. Desde la posibilidad de programar un repertorio que resulte atractivo al público, a la orquesta y que contemple las restricciones numéricas en cuanto a integrantes que nos imponía el protocolo de salud en contexto de la pandemia, hasta embarcarnos en repertorios de mucha complejidad técnica como lo fue con la obra de Stravinsky.

3. La última presentación con la Orquesta Estable de “Historia de un Soldado” de Stravinsky es un desafío importante. Contanos cómo fue la preparación de este proyecto desde el punto de vista musical.

Nos encontramos con una obra, como dije anteriormente, muy compleja técnicamente para los instrumentistas y el director. Al tener la programación con algunos meses de anticipación, los músicos pudieron destinar un exhaustivo estudio de manera individual a la obra. Esto dio lugar a que en los primeros ensayos de conjunto podamos centrar el trabajo estrictamente en el ensamblado de la obra, dándonos, así, la posibilidad de trabajar en el resto de los ensayos lo interpretativo musical. Tuvimos la posibilidad de destinar una cantidad adecuada de ensayos, donde en un primer momento eran destinados en su totalidad a lo musical, para luego ir trabajando en conjunto con la escena. Cuando intervienen otras ramas artísticas, como ser el ballet, canto, danza, etc.,

en la misma obra, el proceso de armado se torna mucho más lento de lo habitual y, en este caso, no fue la excepción. Nos encontramos con un cuerpo de teatro, ballet contemporáneo, escenografía, luces y demás situaciones que, en el momento de armado de la obra, llevó a que todo sea un proceso más lento.

Finalmente llegamos con los tiempos pautados a nuestros ensayos generales y las respectivas funciones.

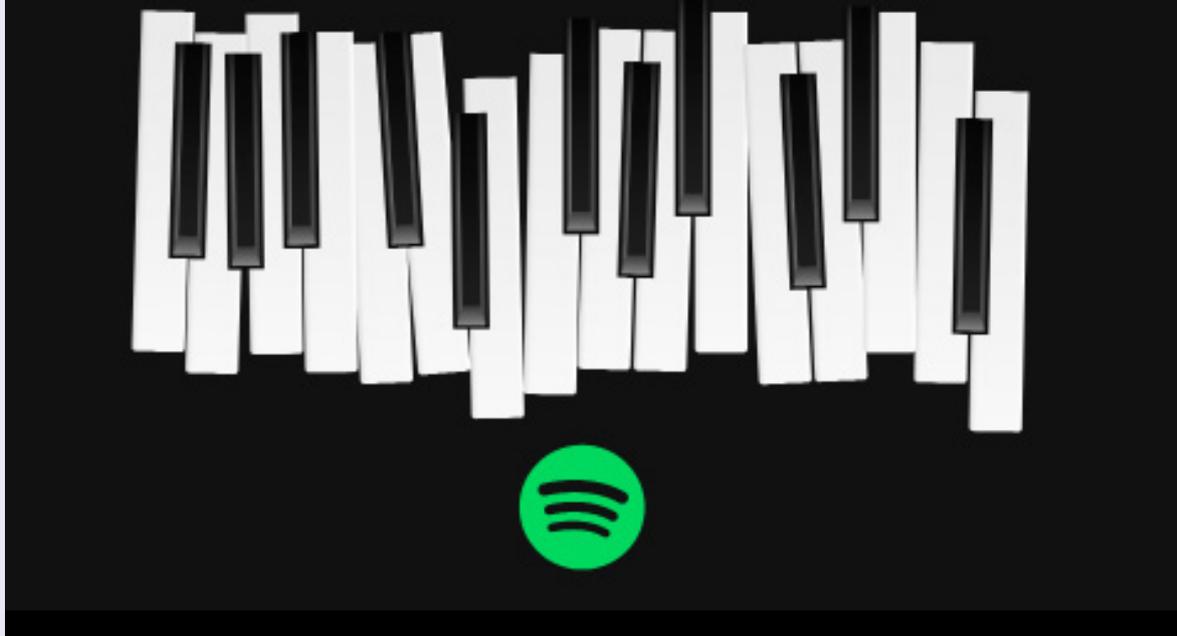
4. ¿Según tu visión cuál es la función del Director de Orquesta?

Desde mi punto de vista el Director es el encargado de interpretar una obra a través de la orquesta. En principio, su rol consiste en unificar un criterio estilístico musical. La función del Director debería exceder lo estrictamente musical, debe tener un gran conocimiento de la historia por ejemplo. También debería ser un gran gestor, en lo cultural, en lo institucional, en lo social y en lo humano. Un director que descuide los aspectos sociales, humanos, culturales e institucionales estará dejando de lado el principal fin de una pregunta que nos deberíamos hacer todos, y es: ¿qué le puede aportar una orquesta a la sociedad? Y la respuesta, creo, está en estas funciones mencionadas anteriormente.

5. ¿Qué representa la música para vos?

La música es una forma de vida... Mi forma de vida. Dedicarme por y para la música es lo que concibo y busco para mí. Crecer en la música, no solamente en lo técnico, sino en lo personal.

En pocas palabras, la música representa lo más querido, lo más anhelado y aquello que aún estoy buscando.

Espacio de escucha

Los invitamos a conocer a los artistas entrevistados a través de su música

De la mano de Jesús Rodolfo conocé la música para viola y piano.

Conocé a Roberto Rutigliano a través de su música.

Escuchá el podcast de Jesús Rodolfo donde nos cuenta sobre su música y proyectos.

Escuchá a Jorge Bulacia y la Orquesta Estable de Tucumán.

BERNARDO DI MARCO
SERVICIOS MUSICALES

  /bernardodimarco