

Jacques Zafra

Reflexión acerca del Foro de Música Nueva (v 1.0)

El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (FIMNME), es de los festivales mas importantes de América Latina en cuanto a música de recién creación se refiere. Es una plataforma en la que también jóvenes compositores tienen oportunidad de escuchar sus obras interpretadas por ensambles profesionales en foros importantes, principalmente de la Ciudad de México.

También en este festival además de haber algunas conferencias, también se escucha música de los "compositores maduros" de la escena de música mexicana y generalmente también se interpretan obras de compositores extranjeros del siglo pasado quienes son considerados de los mas influyentes del mundo, como Xenakis, Berio, o algunos vivos como Wolfgang Rihm o Tristan Murail.

Sin duda, es un gran esfuerzo de todos los involucrados, como el gobierno, los compositores, los ensambles y el fiel público, mayormente proveniente de estas mismas entidades y como minoría, el público general.

Pero, ¿qué problemas tiene el Foro?

Me concentraré en el económico, de calidad y de visión estética.

Empecemos por el económico el cual se relaciona directamente con la calidad de las interpretaciones, punto que tocaré mas adelante.

Por razones que no discutiré en este momento, la mayoría de los conciertos del Foro son gratuitos, y para entrar a los que sí cuestan hay que pagar la simbólica cantidad de 20\$.

Por qué ofrecer conciertos gratuitos y además regalar el programa del festival el cual debería de ser vendido, no solo por su contenido sino también por la calidad de su manufactura a por lo menos 80\$, siendo que hay bastantes personas descuidadas quienes pierden o tiran el programa, o que lo olvidan en sus casas una y otra vez y en cada concierto toman uno nuevo, y que el gran grueso del público se conforma de gente que sí podría pagar un boleto de entrada ya que probablemente a la larga los beneficiaría a ellos ya que este se conforma de estudiantes de música y la gente involucrada en el festival.

El precio base de un concierto de música de cámara en una sala pequeña como la M. Ponce de Bellas Artes debería de costar por lo menos 300\$, contemplando los debidos descuentos para estudiantes, niños y adultos mayores.

Pero bueno... entendiendo que la situación económica de la mayoría del público general no está para gastar esa cantidad, además de que si costara eso, el asistir a mas de 2 conciertos sería un enorme esfuerzo, el precio debería de ser, para adultos, de por lo menos 100\$ y se podría ofrecer la opción de abono a todos los conciertos del festival.

En el Foro, los únicos que no reciben dinero son los compositores y aunque estoy de acuerdo que sería imposible pagarles a todos ellos por la creación de su obra, al final del festival debería de premiarse con un estímulo económico por lo menos una pieza la cual debería de ser escogida por un jurado conformado por lo menos por un compositor, un instrumentista y alguna persona encargada de la organización.

El dinero del premio o de los premios podría salir de la venta de boletos y programas de mano.

Los conciertos gratuitos que los organice el gobierno en espacios abiertos, un concierto de música nueva no puede ser gratuito, ya que la calidad no puede alcanzar sus mas altas fronteras.

Calidad

La calidad de las interpretaciones en el festival es altamente irregular.

Dos problemas que afectan la calidad de las interpretaciones son; la cantidad de dinero que reciben los intérpretes y la seriedad con la que se abordan las piezas de jóvenes compositores. La primera razón dificulta a los ensambles la posibilidad de dedicarle más que un par de sesiones de ensayo a cada pieza, ya que el tiempo y esfuerzo que se requiere para una interpretación de los más altos estándares, necesitan ser forzosamente mejor remunerados. Tal vez, este problema tendría solución, por lo menos parcial, si se tomaran en cuenta la opción de cobrar la entrada.

El segundo problema, y sin duda el más grave, es el compromiso por parte de los intérpretes con el trabajo de compositores que se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo. Es evidente que las partituras de compositores jóvenes podrían presentar más problemas de notación, técnica instrumental y balance, por mencionar algunos. También podría suceder que la calidad de la pieza fuera objetivamente más baja que la de los profesionales, lo cual no significa que el esfuerzo por parte de los intérpretes debiese ser menor ya que su responsabilidad es hacer el mejor trabajo posible y comprometerse con las obras independientemente de quien las haya escrito.

Si al intérprete se excusa de prestarle menos atención a tales piezas por la cantidad de dinero que recibe por su trabajo, tiene por lo menos 2 opciones, no hacer el trabajo o exigir más dinero, pero sacrificar la calidad no es para nadie beneficioso, incluidos a ellos.

Si una obra no funciona, no debería de ser por responsabilidad de los instrumentistas, esa responsabilidad debería ser absolutamente del compositor, quien idealmente debería de poder escuchar su pieza interpretada al más alto nivel.

Por alguna razón solo haya un jurado para seleccionar a los compositores, pero los ensambles, independientemente de su desempeño generalmente vuelven a tocar en el Foro.

Visión estética

Según el compositor Eduardo Soto Millán, también director artístico del Foro, en un artículo de la Jornada escrito por ¹“Merry MacMasters”, Manuel Enríquez no quiso que fuera un foro para guiar la estética de las obras, ni unidireccional, sino un espacio de libertad artística.

Para mí no es muy claro a lo que se refería Manuel Enríquez con “libertad artística”.

Sin intención de ser sarcástico, me pregunto si esto podría significar que una banda de pop pudiera presentarse en los espacios del foro.

Evidentemente no, ya que las fronteras de “la libertad artística” del foro están perfectamente definidas pero tal vez no de manera consciente.

Es claro, para quienes hayan asistido al Foro Internacional de Música Nueva, que la parte de su nombre de “música nueva” se refiere, por lo menos en los 7 años que tengo de conocerlo, a “música clásica” de reciente creación, ya sea acústica, electrónica o electroacústica y que no discrimina a ningún subgénero, independientemente de si la música suena vieja o histórica.

Para algunos esto es un gran problema, ya que la expectativa es encontrarse con Música Nueva, esto significa a grandes rasgos; música que ponga en tela de juicio y tenga un punto crítico con respecto a la música del pasado, pero si se respeta el espíritu con que fue fundado el FIMNME entonces no hay nada que discutir y todo está en orden.

Los espectadores asistiremos conscientes de que en un mismo concierto podremos escuchar desde un cuarteto de cuerdas tocando un huapango hasta una obra ultramoderna y no habrá confusión en nuestras cabezas.

Si el FIMNME es lo que debería de ser en cuanto a la estética de las obras de refiere, entonces tal vez el Foro no es el problema, sino quizá el problema sea que no hay un festival de comparable relevancia en México, donde la línea estética, por lo menos, pretenda ser ultramoderna, donde estén descartadas todas las obras que no intenten romper con esquemas históricos, en el cual se cuestione y se critique lo que se presente y donde los compositores, instrumentistas, directores e instancias del gobierno estén comprometidos con el desarrollo de

¹ <http://www.jornada.unam.mx/2013/05/14/cultura/a04n1cul>

la música y donde se comisione por lo menos una obra al (los) ganador(es) de la edición anterior, sin condiciones de instrumentación, duración, logística y utópicamente de presupuesto, ya que solo de esta manera el compositor tendría como fronteras artísticas los límites de su imaginación y no los materiales.

Sin cambiar la esencia y el espíritu inclusivo del Foro, se pueden hacer algunas mejoras y me gustaría sintetizar las que ya he mencionados y añadir algunas nuevas.

1. Cobrar por los conciertos y los programas de mano.
2. Implementar un premio al final del festival a las mejores obras.
3. Implementar un premio para el mejor ensamble.
4. Comisionar obras, por lo menos al ganador del premio o bien a los primeros lugares.
5. Incluir discusiones abiertas entre compositores y musicólogos o filósofos del arte.
6. Hacer un archivo documental de audio, fotográfico y video que esté disponible a todo el público a la venta o en las bibliotecas estatales, universitarias y en internet.
7. Evaluar el desempeño de los ensambles condicionando su reaparición en futuras emisiones.
8. Propiciar la creación de ensambles (por lo menos temporales) con instrumentación no tradicional a través de seleccionar piezas que así lo requieran.

Sin duda el Foro ha sido de gran importancia para la música nueva del país, pero me parece muy importante que se renueve en cada edición, esto podría también lograrse si cada una de ellas tuviera una temática, por ejemplo que en alguna se tocaran piezas de gran formato (instrumentación y duración) tal vez habría en esa ocasión específica, por cuestiones económicas, menos conciertos, pero le daría cierta identidad a cada edición.