

Retrato Plural

Fabián Panisello dirigiendo al PluralEnsemble.

En diálogo con Fabián Panisello

LUIS MAZORRA INCERA

La trayectoria del Plural Ensemble con su director, Fabián Panisello, presenta uno de los horizontes más espléndidos de la música española. Sus apuestas por la calidad técnica y la continuidad de su programación, los hacen especialmente atractivos. Propuesta sólida, levantada a lomos de las grandes figuras de la música del siglo XX, que se abre paso en el complicado mercado nacional e internacional de la música clásica.

Una visión clara de su proyecto, entorno y situación que deja lugar a una actividad fértil y presenta, en este momento, sus principales focos en los ciclos producidos por la Fundación BBVA. Por su parte, la actividad musical de su director toma de diversas fuentes su posicionamiento estético para añadir a la excelencia técnica de sus integrantes, una vocación armónica. Nos recibe en su estudio, con proyectos recientes sobre la mesa, el ambicioso bosquejo de una ópera que está escribiendo o el espectacular fichero de partituras del grupo.

Por el camino, giras, concursos para jóvenes, programas artísticos y pedagógicos, encargos, invitaciones destacadas, pero también sponsors, subvenciones y recursos, en una extensa, abierta y cordial conversación que hemos extractado.

¿Contemporánea, actual... de vanguardia? ¿En qué calificativo se siente más cómodo?

Me gusta más música actual porque no tiene tantas marcas de carácter ideológico. Tanto música de vanguardia, que es un término con resonancia militar, como música contemporánea, que fue el denominador común del siglo XX hasta llegar casi a vaciarse de contenido (también Schumann usaba ese término refiriéndose a la música de su tiempo), tienen una relación algo sesgada y excluyente con el producto que representan. Música actual quizás no diga nada, pero representaría la música que se hace en el momento presente, sin más, y nos exigiría una reflexión sobre la misma para definir de qué ámbito hablamos.

Se ha relacionado vanguardia con ruptura...

Schoenberg cuando hablaba de sí mismo y su escuela, decía que no había "roto" con la tradición, sino que la había continuado hacia adelante: una forma inteligente de plantear las cosas. Él veía el dodecafonismo o el atonalismo de su primera época, como una consecuencia evolutiva del estado en que estaba la armonía cromática en el umbral del siglo XX. El hecho de que dejara de hacer uso del sistema tonal hipercromatizado de aquella época no significó que no continuase utilizando algunas armonías vinculables aunque fuera indirectamente a la tonalidad. Además, la suya fue una revolución que no llevó al terreno rítmico ni al formal en los que permaneció muy vinculado al pasado,

sino sólo a los ámbitos armónico, melódico y en algún sentido al tímbrico.

En los años sesenta, setenta y ochenta muchas actitudes y posturas de ruptura tuvieron índole social y política. Con el tiempo esa actitud “rupturista” se ha convertido en una especie de obligación a priori que muchos se auto imponen, enmascarando a menudo carencias de otro tipo. Personalmente, me interesa el discurso de calidad en las obras, independiente del signo ideológico, aunque en algunos casos éste también puede contar y desde luego me interesa la comunicación entre personas, culturas y épocas que el lenguaje artístico cifra en sí.

¿Por qué Plural?

Al fundar el grupo, tenía el propósito que la actividad del mismo incluyera proyectos con cine, danza e incluso teatro musical. De alguna forma, multimedia. Un proyecto general que no está descartado. Habiendo ensembles de referencia en todos los países, entendí pronto que primero tendría que llegar a una gran calidad en lo fundamental, que es la música como paso previo a esa pluralidad y en eso nos hemos concentrado estos años.

Creé el PluralEnsemble al poco tiempo de llegar de Salzburgo en el 93 a España. Inicialmente no contábamos ni con recursos ni con patrocinadores, aun así, el conjunto fue creciendo paso a paso hasta convertirse en lo que es hoy y espero que sigamos en esa línea de crecimiento. Más o menos hacia el 97-98 empezamos a establecer un poco más. Varios de los músicos del “núcleo duro” actual están desde ese momento.

¿Cómo ha evolucionado PluralEnsemble?

Ha evolucionado mucho. El grupo contó con el apoyo de la Comunidad de Madrid durante unos años, lo que nos ayudó a tener una estructura de gestión básica. La captación de recursos depende, además de la calidad del proyecto, de una buena gestión. El trabajo que hay detrás del escenario es enorme y hemos creado un buen equipo en este sentido. Además, para enriquecerse en todo sentido, desde hace años invitamos para proyectos concretos a brillantes músicos de otros ensembles y, desde luego, directores y solistas del ámbito internacional como Peter Eötvös, Jörg Widmann, Zsolt Nagy, Johannes Kalitzke, Marco Blaauw, Hilary Summers, Salome Kammer, Dimitri Vassilakis y tantos otros. El apoyo de la Fundación BBVA, el patrocinador de nuestros ciclos en Madrid desde hace 5 años, ha sido decisivo para poder realizar esa actividad de calidad y para la continuidad de la misma.

Plural también quiere decir que en nuestro grupo caben tanto el protagonismo de cada uno como la interacción de todos sus miembros, basta ver la programación: todos tienen roles de solistas alternativamente. Para mí un excelente modelo es el gran director teatral Peter Brook y su visión del teatro. Él pone elementos muy dispares en su compañía, sin embargo, los coordina de tal manera que uno siente una enorme armonía. Un actor de la India, una actriz persa junto a actores africanos... Los espectáculos los presenta tanto en Europa como en África o de gira por China... A veces el público no entiende la lengua pero percibe la armonía y la intensidad del espectáculo. Tratamos de crear un ambiente de trabajo creativo, en el que los músicos estén en perfecta armonía entre sí. Todos los directores que nos visitan se sorprenden de este clima, de lo fácil y fluido que es trabajar con este ensemble.

¿Cuáles han sido los criterios de programación?

La programación sigue un criterio de alternar las grandes obras del siglo XX con compositores actuales. Intentamos que no sea sesgada o escolástica. En numerosas master-classes que me ha tocado dar en estos últimos años en Europa, EEUU, Japón... he recalado que lo interesante es el concepto de autor, más que el de escuela: en el sentido rígido y escolástico de esta expresión, se entiende. No comparto esta separación en música contemporánea en “escuelas”, me resulta artificial y en última instancia tendenciosa. Esto es igual en cine. Cuando vas a ver una película de Bergman, Fellini, Wenders, Coppola, Tarkovski... no te interesa si pertenecen o no a la misma escuela. Sin embargo en música es frecuente “esto lo has sacado de Ligeti” o... “esto se parece a Berg”... Esto cabe a nivel epigonal, pero no para lo artístico.

¿En qué proyectos están inmersos?

Están por salir 2 discos con el sello alemán NEOS grabados hace 2 y 3 años. Hemos publicado también con *Col Legno* y *Verso*. Hacemos Ciclos con la Fundación BBVA en el Auditorio Nacional y en la sede de la Fundación BBVA, y giras nacionales e internacionales cada año. La gira nacional con ayuda del INAEM y programas con compositores españoles establecidos y jóvenes. Hemos iniciado con otros grupos españoles una red nacional para organizar un festival en cada ciudad. Dentro de este programa, nos presentamos el conjunto de los grupos a unas ayudas que nos permiten llevar las obras a varias ciudades lo cual es importante para su difusión. El hecho de que se toquen varias veces garantiza que la obra levante vuelo. Bueno para los grupos, los compositores y las ciudades.

Ojeando su amplio repertorio veo en primera página, Bach...

De un tiempo a esta parte, sobre todo en el *Ciclo BBVA de Solistas*, tanto a los nuestros como los invitados, hemos dado libertad a los intérpretes para incluir 1 ó 2 obras de su repertorio general, no necesariamente del siglo XX o XXI. Lo importante es que se perciba la música actual dentro de un arco de sentido amplio, que incluye también la música del pasado y de otras culturas, eso sí, siempre cuidando que cada programa sea un todo coherente.

¿Qué ha significado para usted el PluralEnsemble?

Es un proyecto del que he aprendido mucho: nada más valioso que estar con los músicos. Los buenos intérpretes son serios e incluso crueles con la verdad de las obras que interpretan: de inmediato acusan si está bien o mal escrita para su instrumento. La hayas escrito tú u otro. Perciben si se les dirige más rápido o más lento de lo adecuado, etc. Este contacto te da más que la teoría o un maestro de composición. Como director empecé así, con prueba y error, luego como asistente de Eötvös, Stockhausen, Berio... Hoy además de Plural recibo invitaciones de fantásticos ensembles.

¿En qué está trabajando últimamente?

Éste ha sido un año especial para mí. Estrené varias obras. Una con cuarteto y barítono, el monodrama *L'Officina della resurrezione*, en el que el barítono hace roles, uno en italiano y otro en hebreo, con textos del *Libro de Ezequiel* y Erri de Luca. Se estrenó en Tel Aviv y se hizo en Reggio Emilia, Biala de Venecia, Aix-en-Provence, Madrid... Esta es la tercera de una serie de obras vocales, que me han servido como preparación para la ópera que he comenzado a escribir para el Teatro Colón en coproducción con la Nueva Ópera de Viena, con texto original de Albert Camus y libreto de Juan Lucas. En esta línea de obras vocales, justo antes compuse *Canciones góticas*, encargo de la Ópera de Frankfurt. Y antes de eso el *Libro del frío**, con poemas de Antonio Gamoneda. Estas tres obras me fueron llevando de lo lírico hacia lo dramático.

Otra obra reciente es *Solstice para gran ensemble*, la estrené recientemente con el Ensemble Modern en los ciclos del CNDM, en la Alte Oper de Frankfurt y en Santiago de Compostela. Tengo 2 encargos para conciertos para instrumentos y orquesta, y estoy este año como compositor invitado del Instituto de Musicología de Leipzig donde, 10 estudiantes trabajan sobre mi obra. También en Graz y Stanford hay doctorandos que se están ocupando de mis obras. Como compositor-director, este año actuaré en Dresde, Berlín, Liechtenstein, Canadá, Venezuela, Puerto Rico, Chile... y desde luego en Madrid y otras ciudades españolas.

La música está en un momento de actividad inimaginable. Considero un privilegio nuestra profesión y vocación por todo lo que nos brinda como artistas, como seres humanos.

www.fabianpanisello.com / www.pluralensemble.com

* La grabación del *Libro del frío*, de Fabián Panisello, grabada en el Sello Verso, dentro de la Colección Compositores Españoles y Latinoamericanos de Música Actual, promovida por la Fundación BBVA, puede escucharse online en www.naxosmusiclibrary.com (ver pág.81).