

[www.Wonze.com]

info@wonze.com

diseño · comunicación

tel. 5211-0243

L'ORFEO

[música clásica hoy]

Foto Oscar Ponce

"Desde los 9 años no pensé en hacer otra cosa más que dedicar mi vida a el violín"
- Shari Mason

Editorial

Noticias

En Portada

Perfiles

Columna Invitada

Ad Libitum

Soliloquy

L'Opera

Antigua

Letras Sonoras

En la Web

Otras Músicas

Partitura del Mes

Agenda

EN PORTADA

ALONDRA DE LA PARRA

UNA MEXICANA EN NUEVA YORK

IVÁN MARTÍNEZ

URBAN
FEST

soulbird

“Mi sueño es despertarme y tener que ir a un ensayo y dirigir gente que quiere hacer música.”

Este mes cumple 28 años. Se presenta como la única mujer mexicana que ha dirigido en Nueva York, donde vive hace 8 años, y es quizá no solo entre las mujeres la que lo ha hecho a menor edad. Dirigió por primera vez a los 15 años -aunque no se asume como prodigio-, hizo su debut mexicano con la Sinfónica Nacional y regresa a nuestro país en noviembre con su Filarmónica de las Américas, una orquesta que fundó en el 2004. Esta es Alondra de la Parra, una joven sin fronteras,

que se levanta a diario viviendo el sueño de su vida y para la que la comunicación con sus músicos es la base de su trabajo.

Alondra, pláticame cómo se da tu acercamiento con la música.

Pues desde chica, a mis padres les encanta la música, entonces en la casa siempre hubo música, y siempre nos llevaban a muchos conciertos, siempre para mí fue como algo muy presente en mi vida.

¿Y cuándo decides empezar a estudiar música?

Pues empecé a tocar piano a los siete años, y luego a los trece como en esa época me empecé a dar cuenta que quería estudiar, que quería ser músico de alguna u otra manera, y a los 15 años que empecé a estudiar dirección y teoría fue cuando dije ya, como que nunca concebí mi vida haciendo algo que no fuera música.

¿Cómo empiezas con la dirección?

Cuando tenía quince años estudié en una escuela, un año, en un internado en Inglaterra donde había muchísima música. Ahí tuve oportunidad de dirigir orquestas de estudiantes y de ser como la líder musical de varios proyectos, estaba muy metida en la música. Me empecé a dar cuenta que tenía cierta capacidad de liderazgo, y que me gustaba mucho hacer cosas en grupo y llevar al grupo. Cuando regresé a México al colegio Madrid a terminar la prepa dije "no, aquí no puedo seguir con el nivel de disciplina que llevaba en Inglaterra yendo a la escuela", me salí del colegio, la terminé abierta y me metí al CIEM [Centro de Investigación y Estudios de la Música] a estudiar composición porque para estudiar dirección de orquesta necesitas prepararte al máximo en todos los sentidos. Interpretar, analizar, saber componer, todo eso, y me metí al CIEM siempre pensando en la dirección, yo no pensaba ser compositor.

Quería estudiar dirección y me fui a Nueva York, donde primero tenía que ser intérprete, el piano era el instrumento que tenía más avanzado y entré a la *Manhattan School of Music* como pianista, hice la licenciatura siempre con la idea de dirigir, todo eso era una como una plataforma, una base sólida de educación musical para poder ser director. Desde que llegué a Nueva York empecé a tomar clases de dirección, a dirigir grupos de estudiantes, a dirigir una orquesta *amateur*, la *New Amsterdam Symphony Orchestra*. Entré a cursos de dirección, estuve en 2 seminarios con Kurt Masur, y empecé a dirigir mucho mientras hacía la carrera de piano.

Pero tu principal maestro es Kenneth Kiesler...

Sí, exactamente, fui con él al primer curso, y a partir de ahí él me agarró y me dijo "yo te voy a ayudar", se volvió mi mentor y con él después hice la maestría.

¿Qué es lo más importante que le aprendiste a él?

Creo que su concepto físico y técnico de la dirección es muy importante. Dice que el director tiene que ser el coeficiente visual de la música, cómo se vería la música si fuera visible, es cómo se tiene que ver el director, tus movimientos deben ser el coeficiente visual directo de la música y eso creo que es muy innovador y muy preciso de lo que realmente sirve en la dirección de orquesta para que tú hagas un gesto que provoque un sonido en particular de los músicos. Eso es increíblemente importante.

Otra cosa a nivel un poco más filosófico es entender que el director es su técnica, es su conocimiento de la partitura, es su oído, es muchas cosas, pero al final de cuentas lo más importantes, ya cuando cumple todo, es quién eres como ser humano y cómo te relacionas con otro ser humano.

Y de todos estos cursos que tomaste con grandes directores como Masur, Dutoit, Simon Rattle ¿qué es lo más importante que les aprendiste? ¿qué influencia tuvieron contigo?

Pues Masur me dijo "mira, si piensas que la gente te va a querer, si piensas que los músicos te van a adorar y siempre andar festejando dedícate a otra cosa, tienes que saberlo, cuando eres director tienes que darte por vencido de entrada de que posiblemente no vas a ser su persona favorita. Una vez que sueltas esa parte del ego de querer que la gente te acepte y te celebre es cuando encuentras la honesta realidad de lo que tú puedes hacer", y como que se te quita ese peso de encima del deber ser de cierta manera si estas esperando una respuesta de cierta aprobación. Creo que es muy importante, y más cuando uno es estudiante de dirección te sientes

juzgado todo el tiempo, y que te diga alguien como Masur "olvídalo, nunca vas a pasar ese examen", pues fue muy liberador y me ayudó mucho, porque es totalmente cierto, y en el momento en el que ya no dependes de eso eres más libre.

Luego Dutoit, lo que aprendí de él fue mucho el repertorio ruso y francés, Stravinsky, Ravel, Debussy, tiene un sentido del color impresionante y una capacidad de ensayo, de eficiencia, en un ensayo puede lograr muchísimo.

Y de Simon Rattle, tiene una magia y una personalidad... una manera de hablarle a los músicos con una sencillez tremenda pero a la vez con una autoridad que no es necesaria establecer, eso me gusta mucho de él. Y muchas cosas, cómo balancea a la orquesta, qué les pide a los músicos que hagan y sobre todo la manera de pedir, la manera de hablar. Como te decía la dirección es mucha comunicación, cómo te comunicas, quién eres tú y quiénes son los seres humanos con los que estás trabajando. Tú puedes tener en tu cabeza toda la información necesaria y saberte la pieza pero si no eres capaz de decírselos de cierta manera para lo logren como tú quieres o como es mejor para ellos pues no sirve de nada. Él tiene esa capacidad, la manera que tiene de pedirles las cosas... pues no le puedes decir que no.

¿Qué hace a un director ser un buen director?

Yo creo que es una combinación de muchos elementos. El director tiene que ser bueno en muchas cosas. Con un conocimiento teórico, musical, histórico muy bien planteado, que tenga responsabilidad con el compositor, buen oído, buena capacidad de comunicación, mucha imaginación, mucha disciplina. Para ser director tienes que estar obsesionado con la música y por aprender, y después lograr que el grupo reluzca, que el grupo dé lo máximo, el buen director es el que hace que sus atrilistas sean los mejores atrilistas del mundo, ése es el buen director, el buen director no sirve de nada solo, no puedes dirigir frente a un espejo, sin una orquesta. Ser buen director no es cuando te ves bien, sino cuando suena bien.

Cuéntame cómo surge el proyecto de la Filarmónica de las Américas.

El proyecto de la Filarmónica de las Américas surge de muchos años, de muchas preguntas que yo tenía en mi cabeza, desde que llegué a NY y desde antes. Porqué los conciertos son tan aburridos, porqué la audiencia se siente tan desconectada de los músicos, porqué siendo joven mexicana que soy llegando a Nueva York es tan difícil que un día me puedan programar en una orquesta como solista, porqué los compositores jóvenes no saben mucho ni conocen a los compositores jóvenes de Estados Unidos, porqué no hay comunicación, ahora que hay Internet, que hay tantas maneras de comunicación, porqué estamos tan desconectados en algo tan increíble como la música.

Entonces yo tenía todas estas ideas, y un día me pidieron que hiciera un concierto de música mexicana en Nueva York con solistas mexicanos, fue como mi oportunidad para poner todo esto en juego. Yo ya tenía un directorio de músicos con los que había trabajado, que había dirigido. Cuando me dicen eso, monté el concierto, todo mientras estaba en la escuela de piano, y nos aventamos toda la talacha con un amigo mexicano, Diego Bucio, que fue fundamental en ayudarme a montar la orquesta y conseguimos el patrocinio de Televisa, que fue el primer apoyo que tuvimos. Y ya, sale el concierto, sale genial, sale muy bien, la crítica excelente, la audiencia muy contenta, los músicos tocaron increíble, y ahí me empieza a decir la gente "cómo crees que esto va a parar, tienes que hacer otro concierto, tienes que hacer que esta orquesta sea constante."

Y pasa de ser la orquesta de ocasión a la organización que hoy tienes...

Exacto, y ahí fue donde dije "y ahora cómo le hago para que sea una organización", y fue otra batalla y otra talacha muy fuerte, muchas horas, muchos sacrificios pero valió mucho la pena. De ahí surge un consejo directivo, se arma la orquesta como una organización sin fines de lucro, damos otro concierto, etcétera, a los dos años ya pudimos contratar una directora ejecutiva, un staff, ya tenemos una oficina, 80 voluntarios, ya es una cosa más grande.

¿Qué dificultades has tenido para lograr todo esto, siendo mujer, siendo joven, siendo latina, viviendo en otro país?

Yo creo que ninguna siendo mujer, nada, no he tenido ningún problema, no ha sido un factor. Por ser mexicana tampoco, por ser joven en ciertos casos, pero realmente no, la dificultad que tiene ha sido cómo empezar una organización de cero, cómo recaudas fondos de cero, cómo juntas músicos de cero. Sobre todo la dificultad fue

hacer miles de cosas que yo no tenía ni idea de cómo hacer, nunca había producido un concierto en Nueva York, nunca había sido recaudadora de fondos, nunca había hecho un boletín de prensa, tuve que aprender rapidísimo.

A cuatro años de la orquesta, ya tuvieron una gira internacional, hay planes para venir a México en noviembre, hay planes para una gira por Latinoamérica en 2009, son muchas cosas en muy poco tiempo ¿cuál ha sido el momento más difícil en la carrera de la Filarmónica de las Américas?

Cada crecimiento trae sus dificultades y sus complicaciones, para mí fue muy difícil el segundo año porque estaba totalmente sola, yo estaba haciendo todo, y eso era demasiada presión para mí, llegó un punto en que dije "me va a dar un ataque de nervios", fue un momento crucial. Pero ahorita que estamos en otro momento el gran desafío es que sea una orquesta que continúe, que no dependa totalmente de mí, ya estamos teniendo directores huéspedes, que sea una orquesta que trascienda mi carrera, que pueda servir, que sea una plataforma para siempre, para muchos años.

¿Qué tanto la pareja Alondra-Filarmónica de las Américas va a seguir junta, qué tanto depende una de la otra y hasta dónde es el proyecto de tu vida?

Bueno, yo ahorita estoy teniendo muchas oportunidades como director huésped y mi carrera va, gracias a Dios, muy bien. No va a ser la orquesta que voy a dirigir toda mi vida y nunca fue planteada de esta manera, sino que la idea es que sea una plataforma para directores jóvenes, que haya un director musical que siga después de mí, yo creo que eso va a pasar, no hay duda. La orquesta tiene una misión tan fuerte y ha hecho tanto bien y ha tenido un equipo tan sólido, un consejo directivo muy bueno, una directora ejecutiva muy capaz, y obviamente yo, que no voy a abandonar la orquesta por ningún motivo pero que mi rol va a ir cambiando para que pueda evolucionar de esa manera. Yo voy a hacer muchos conciertos que ya tengo agendados y ojalá se den muchas oportunidades, y finalmente la orquesta va a tener sus propias victorias, siempre asociada conmigo, pero la idea es que continúe independientemente.

Alondra, sobre el repertorio, con la orquesta hacen solo música de nuestro continente, pero a ti te hemos visto dirigir Mahler en Aguascalientes, Mahler en Venezuela, Beethoven ¿qué repertorio prefieres? Con que te sientes más cómoda, más identificada?

Mi repertorio es el que estoy dirigiendo en el momento, todavía no me quiero encasillar en algún tipo de repertorio, soy muy joven. A mí me encanta hacer Mahler, me encanta hacer le repertorio sinfónico estándar, es lo que más me gusta. Ahora, la misión de la orquesta es la misión de la orquesta y a mí me gusta hacer música latinoamericana, me encanta, promoverla, dirigirla, pero no me gustaría que eso fuera lo único que hiciera.

¿Y la ópera?

Me fascina, aunque nunca he tenido oportunidad de hacer ópera profesionalmente. Voy a ir a ser aprendiz de la Filarmónica de Berlín con Simon Rattle en la producción de *Sigfrido*, en marzo, pero no hago nada, solo voy a ver y aprender.

Hace un momento te preguntaba sobre la influencia que tuvieron estos grandes maestros con los que has estudiado ¿tienes alguna influencia mexicana?

Mario Lavista ha sido un gran amigo y una persona que admiro muchísimo, Enrique Arturo Diemecke en su momento me dio clases y nos divertimos muchísimo, es un músico excelente, básicamente ellos dos en México.

Eres lo que llamamos acá una batuta de exportación, pero te hemos visto dirigir muy poco en México, y acá en general la mayoría de los directores, concertinos, solistas, son músicos de importación ¿qué opinas de esto?

Creo que se debe apoyar mucho más la educación musical en México. A mí cuando me inviten yo voy, o sea que lo que me has visto es lo que me han invitado, me encantaría que me invitaran más seguido. Siento que no hay que rechazar el talento extranjero que llega a México, esta muy bien que exista, hay que sacarle provecho, pero se trata también de apoyar a los jóvenes, es muy importante. Dar oportunidades, a mí no me dejaron dirigir ni una orquesta hasta que no dirigí la sinfónica nacional, eso está mal, siento que hay que dejar dirigir a jóvenes, darles oportunidades, y siempre decirle a la gente "sí, sí puedes, hazlo y después vemos si pudiste o no, avientate", esa filosofía.

Aquí en Estados Unidos he sentido algo que sí les podemos imitar y es un buen ejemplo, te dan el beneficio de la duda, no importa quién seas, cómo te veas, de dónde saliste. A ver, porqué no, tienes tanta posibilidad de ser alguien capaz como cualquier otra persona, te dan la oportunidad, y si la riegas pues la regaste y si no te dan otra, y así te vas, así me pasó a mí, la orquesta que me empezaron a dejar dirigir al rato ya era directora principal y ni cuenta se dieron, pero empecé desde cero. Que haya esas oportunidades, que los directores tengan las ganas de tener discípulos y de tener aprendices, todas las orquestas deberían tener un director asistente.

¿Te vamos a ver dirigir más aquí en México?

Me encantaría, pero de hecho ahorita no tengo ninguna invitación

Hablando todavía de México ¿cómo te ha recibido el público?

Maravillosamente, la verdad que sí, como en ningún lado.

¿Y la crítica?

También muy bien, creo -ríe-, hasta donde yo sé, creo que sí.

¿Y qué tal la autocrítica?

Ay esa si es dura -ríe-, soy muy dura. Mi familia y todo mundo me dice "ya párale". Siempre quiero ser mejor que ayer y no me gusta sentir como que ya, ya estoy bien. Esto es una profesión dura en el sentido que hay muy pocas personas que han logrado ser el mejor director, el director perfecto, el que todo le sale bien. No, siempre hay de donde cojear, si eres extraordinario con la técnica, o el carisma, siempre tienes otro lado que trabajar. Por ejemplo Simon Rattle es alguien que admiro mucho porque hasta ahorita, que ya es director de la mejor orquesta del mundo, de repente se sigue filmando y sigue viendo sus videos y criticándose y diciendo esto lo puedo mejorar, porque así debe ser, con esa autocrítica todo el tiempo. Yo todavía soy joven, tengo mucho que aprender.

¿Cuál es tu otra pasión, qué disfrutas cuando no estas dirigiendo u organizando algo?

Estar con mi familia, con mis amigos, ir al cine, leer un libro, lo normal, vivir la vida, estar con la gente que quiero, eso es muy importante.

¿Cómo te ves en 10, 20 años?

Pues me veo dirigiendo, creciendo, igual que ahorita pero mejor. Rodeada de música, ayudando a la educación musical, espero también en México, estando al frente de alguna orquesta.

¿Algún sueño?

No, mi sueño ya está cumplido, mi sueño es dedicarme a lo que me dedico, me encanta. Mi sueño es despertarme y tener que ir a un ensayo y dirigir gente que quiere hacer música.

[Trivia](#) | [Números Anteriores](#) | [Servicios](#) | [Contacto](#)