

ENSEMBLE

SALAJE

QUIENES SOMOS

- No somos una orquesta sinfónica. Tampoco una big band. Desde luego no hablamos de una rondalla con pretensiones ni de una banda de rock numerosa. Somos todos estos formatos en uno. Somos Ensemble Salvaje.

“Ensemble” por puro capricho, porque suena mejor. “Ensamble” nos suena al sector del acero, así que preferimos castellanizar “Ensemble”. Mantenemos esta denominación también porque cuando iniciamos esta aventura éramos 20 músicos y encajábamos en esta configuración.

“Salvaje” porque nos gustan las instrumentaciones dinámicas y los arreglos atrevidos. Pero también porque nuestro formato es adaptable y ciertamente novedoso. Además de las habituales secciones de madera, metal, percusión y cuerda, contamos con un quinteto vocal, instrumentos amplificados y elementos electroacústicos.

Pero somos algo más que un ensemble. Hemos ido creciendo hasta convertirnos en una formación de 60 músicos. Una orquesta híbrida con inclusión de instrumentos acústicos y eléctricos. Un amalgama de intérpretes

clásicos, músicos de jazz, artistas de rock y músicos folclóricos. También un equilibrado balance entre lectores e improvisadores, así como una interesante cantera de multi instrumentistas.

Somos canarios, aunque acogemos en nuestras filas a músicos de hasta 18 nacionalidades, todos ellos residentes en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. Pretendemos tocar música de nuestro tiempo y buscar nuestras primeras referencias en el territorio en el que vivimos. Reivindicamos los repertorios tradicionales canarios y apostamos por su actualización. Creemos que el mestizaje es el mejor vehículo para convertir en virtuoso nuestro arte.

La gestión de Ensemble Salvaje (ES) supone actualmente la principal actividad de la Asociación de Improvisadores (AIM), ente cultural sin ánimo de lucro dedicado a la difusión y práctica de la improvisación en todas sus vertientes y con ámbito autonómico. Disponemos de representante legal, administrador y un equipo técnico que incluye a un ingeniero de sonido, un diseñador, un técnico multimedia, una ilustradora y dos asistentes.

★ENSEMBLE SALVAJE★

★ENSEMBLE SALVAJE★

LOS ANTECEDENTES

Hay dos puntos de partida en el argumento de nuestra formación. El primero es el eterno nicho vacío o escasamente visitado de la creación musical en Canarias. Nuestros compositores tienen muy pocas oportunidades de estrenar sus obras. Necesitamos medios para reunirnos, ensayar y dar salida a estos repertorios.

La lista de compositores canarios brillantes, de contrastada calidad, es numerosa. Juan Hidalgo, Javier Zoghbi, Laura Vega, Daniel Roca, José Brito, Rubens Askenar, Gustavo Díaz Jerez, Miguel Ángel Linares, Juan Manuel Marrero, etc. Como segunda punta de lanza, queremos apoyar a nuestros intérpretes. En Canarias hay un buen ratio de escuelas de música adscritas a las enseñanzas no regladas y, en cambio, sólo tenemos unos pocos centros de estudios profesionales y superiores, estos últimos ubicados en Tenerife y Gran Canaria. Hablamos de una evidente disgregación y está en nuestra voluntad acercar a los músicos de las demás islas a nosotros.

A todas luces no hay en nuestro territorio un mercado laboral sostenible para las generaciones de músicos que se van titulando. ES actualmente acoge en sus filas, además de a profesionales, a estudiantes y músicos en periodo de formación procedentes principalmente de los conservatorios y las escuelas de música, como Gabriel Domínguez (fagot), Juan Antonio Martín (saxo), Sonia Ramos (trompa), Ernesto Montenegro (trompeta), René Gutiérrez (violín), Izan Falcón (violín) e Ignacio Perdomo (viola), entre otros.

★ENSEMBLE SALVAJE★

Además queremos reivindicar a los músicos que estudian fuera de nuestro territorio. Canarios que están formándose en centros de estudios superiores de música como es el caso de Aridane Martín (láminas, timbales), que ha estudiado en París y actualmente finaliza otro ciclo superior en el Liceu de Barcelona. Ha sido nombrado recientemente miembro de las Juventudes Musicales de España.

EL ALUMBRAMIENTO

La iniciativa para montar una orquesta suele surgir a menudo de la necesidad de los compositores de probar sus nuevas obras. Ya tenemos en todas partes formaciones con repertorios internacionalizados, a menudo redundando en el gusto del público.

También tenemos cosas de las que sentirnos orgullosos. La OST, la OFGC, el FIMC y el gofio escaldado. Pero digamos que se ha puesto más medios públicos en envasar almogrote y traer caviar de fuera que para realmente proveer un desarrollo serio y profundo de nuestras recetas tradicionales.

David Quevedo, pianista y compositor gran-canario, presidente de AIM y vocal de PRO-MUSIC, es el ideólogo e impulsor de ES. La primera reunión con los músicos, que tuvo lugar en junio de 2016, nació de la necesidad de dar salida a sus obras de gran formato. Todo empezó con algunos arreglos sobre material tradicional canario, como Arroró, abuela, Sombra del Nublo y Folias Calmas, a los que soñaba con poner un vestido orquestal.

Como ejemplo, una versión para piano, acompañado de Jorge Pardo (flauta), incluida en su cuarto trabajo discográfico, Coda's Collection (irina Records, 2010).

ARRORÓ ABUELA David Quevedo

En sus últimos trabajos, incluye instrumentaciones cada vez más sofisticadas, pasando de los tríos y cuartetos de sus primeras grabaciones, a quintetos, sextetos y septetos en sus últimas obras. Como ejemplo, su último álbum, Todos contra mí (96Kmusic, 2016).

TODOS CONTRA MÍ David Quevedo

La primera incursión en formatos de mayor calado consiste en el estreno de su inédita obra Paraplex, primero con la Perinké Big Band y después con la Big Band de Canarias. La obra está incluida en sendos trabajos discográficos.

PARAPLEX David Quevedo

La definitiva prueba de fuego consiste en su contratación por parte del equipo de producción del International Bach Festival, en marzo de 2016, como arreglista y director musical. Estrena algunos arreglos sobre música de J.S. Bach con un ensemble formado por miembros de la Royal Concertgebouw

Orchestra de Amsterdam y de la OFGC. Entre otros, Kersten McCall (flauta), Miriam Pastor (oboe), Miroslav Petkov (trompeta), Henk Rubingh (violín), Marijn Mijnders (violín) y Johan van Iersel (violonchelo).

JAZZING BACH Sleepers, Awake

Recapitulemos.

Hemos puesto en marcha una iniciativa que consiste en renovar y actualizar los repertorios populares canarios y por otro lado tenemos la voluntad de poner nuestra orquesta al servicio de los compositores canarios actuales. Contamos con una plantilla que nos permite abordar todo tipo de formatos instrumentales. Además contamos con la implicación de profesionales de calidad contrastada y amplia trayectoria, como Salvador Mir (oboe), Radovan Cavallin (clarinete), Kike Perdomo (saxofón), Mario Ferrer "Mayín" (percusión), Néstor Henríquez (violín), Elena Bardilovskaya (viola) y Juan Pablo Alemán (violonchelo), entre otros, que sirven de Inspiración y empuje al resto de la plantilla.

★ENSEMBLE SALVAJE★

NUESTROS OBJETIVOS

Pretendemos nutrir nuestro repertorio con obras de estreno de autores canarios contemporáneos. Por ahora están trabajando con nosotros Manuel Bonino y Ernesto Mateo, ambos miembros de PROMUSCAN, asociación que aglutina a gran parte de los creadores musicales de la provincia de Las Palmas. Progresivamente incluiremos en nuestros programas actualizaciones de clásicos de la música en Canarias.

Somos muchos. No es fácil manejar semejante engendro, así que necesitamos constantemente músicos de reserva. Hemos llegado a un punto en el que hemos decidido que es más inteligente disponer de una plantilla “flotante” de titulares y sustitutos que puedan cubrirse unos a otros en los ensayos y conciertos previstos. Actualmente disponemos de un directorio de alrededor de 100 músicos con acceso a las partituras de los temas que estamos trabajando, así como una lista de 30 músicos potencialmente objeto de nuestro interés.

De esta manera, está en nuestra hoja de ruta un convenio de colaboración con las escuelas municipales de música de Gran Canaria, el CPM, el CSMC, Barrios Orquestados, Joven Orquesta de Gran Canaria, Maestro Valle e Inegale, entre otros, para poner a alumnos de nivel avanzado en prácticas, compartiendo atril con nuestros solistas.

A corto plazo, afrontamos nuestro primer estreno en la sala sinfónica del auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria, el 11 de junio de 2017. Sería deseable estrenar en una fecha próxima en el auditorio Adán Martín de Tenerife, posibilidad que se está explorando.

A medio plazo, queremos establecer un ritmo permanente de ensayos en un local acondicionado y provisto de material para afrontar futuros repertorios en condiciones óptimas. Nos gustaría tener presencia en Temudas Fest, FIMC, Festival Heineken Canarias Jazz & Más, así como estrenar nuestro repertorio en otros municipios. Esta primera etapa del proyecto culminaría con el registro de nuestro primer trabajo discográfico.

★ENSEMBLE SALVAJE★

NUESTRAS NECESIDADES

Actualmente ES se reúne en las instalaciones del auditorio Alfredo Kraus (LPGC). Estamos encantados porque tenemos un piano Steinway clase D, salas con buena acústica y muy buena predisposición por parte de todo el personal. Disponemos además de sillas y atriles.

El problema es todo lo demás. Me explico: timbales de orquesta, vibráfono, marimba, glockenspiel, batería, tumbadoras, pailas, amplificadores, equipo de voces, teclado, ordenadores y microfonía. Hasta ahora los 7 músicos no residentes en Gran Canaria han pagado sus billetes de avión para asistir a

los ensayos y los 5 percusionistas han traído sus instrumentos de casa, así como el guitarrista y el bajista sus amplificadores, etc. Solamente la idea de desmontar, transportar, montar, ensayar, volver a desmontar, volver a transportar y volver a montar una marimba, puede suponer una idea de lo complicado que se hace desplazar un instrumento de estas características.

Otro ejemplo bastante ilustrativo sería pensar en el precio de alquiler, seguro y transporte de, digamos, unos timbales de orquesta, que puede suponer, traducido en euros, el caché de 4 o 5 músicos en un sólo concierto.

Pues bien, nuestras necesidades inmediatas pasan por poder contar con este material para los ensayos. Además sería deseable tenerlo disponible para los estrenos. Otros conceptos que menudean los cachés en grandes salas son los gastos de gestión de las mismas.

Por otro lado, necesitamos ayuda para satisfacer los gastos generados por desplazamientos, alojamientos y dietas de los músicos, tanto para los ensayos como para los conciertos. Simplemente llevar 60 intérpretes + 4 asistentes a Tenerife ya supone una debacle para las cuentas de cualquier asociación. Necesitamos movilidad y accesibilidad.

VAMOS ADELANTE

Esta música no hay quien la detenga. La premiere se efectuará en la fecha prevista y estrenaremos nuestras 6 primeras obras en el Alfredo Kraus. Estamos muy ilusionados pero no nos engañemos, ES difícilmente tendrá proyección sin la voluntad y el apoyo de las administraciones. Es una aventura ilusionante pero requiere muchas horas de trabajo.

Nuestras últimas sesiones de ensayo han sido grabadas. Hemos implementado nuestra presencia en las redes sociales y tenemos a un equipo de gente voluntariosa que está haciendo de esta aventura una experiencia maravillosa.

TODO LO QUE TE PROPONGAS

Ernesto Mateo

MESTIZARAMA

David Quevedo

Hay que escribir las obras, buscar a la plantilla, coordinar los ensayos y preparar la producción del estreno. Necesitamos que nos arropen un poco, al menos que nos den acceso a espacios y equipamientos y que nos faciliten la movilidad. De otra manera tendremos que subir una empinada cuesta cada vez que nos reunamos para ensayar o nos desplazemos para tocar.

Como dije al principio, somos adaptables, está en nuestra declaración de intenciones. Por eso digo que esto no hay quien lo pare. Que iremos en nuestra dirección y haremos lo que esté en nuestra mano para mejorar la situación de los compositores, intérpretes y, en general, trabajadores de la cultura en Canarias. Y tendremos un ojo puesto en las nuevas generaciones. Sólo necesitamos un pequeño impulso para cristalizar nuestros objetivos.

★ENSEMBLE SALVAJE★

