

MadGamelan

Gamelán Internacional de Madrid

Sábado, 27 de octubre, 2018 – 18:00 h

Parque del Retiro, Palacio de Cristal

Presentación

Organiza:

Museo Reina Sofía

En colaboración con:

Embajada de Indonesia

Comisariado:

José Luis Espejo

Duración:

**60 minutos con
intermedios**

Buenas tardes y bienvenidos a este especial evento. Hoy presentamos música tradicional de la isla de Java. El gamelán es un conjunto de instrumentos de cobre y otros metales. En Indonesia hay aproximadamente 17.500 islas. Cada isla tiene su propio estilo musical al igual que su propio estilo de ropa. En la mayoría de los pueblos hay un gamelán que se toca en celebraciones, rituales, ceremonias religiosas, representaciones de leyendas, y menudo acompañado por danza, bailes de máscaras o marionetas. La visión del mundo expresada en la música javanesa es la armonía física y espiritual.

Aunque hay grupos profesionales, el gamelán inunda de sonido nuestra vida cotidiana, y una gran parte de los indonesios lo tocamos, a menudo en reuniones acompañadas de comida. La mayoría de los que estamos tocando hoy somos trabajadores de la Embajada de la República de Indonesia en Madrid.

Cuenta la leyenda que el gamelán fue creado por Sangre Hyang Guru en la era Shaka samvit, 167 (c. AD 230), el dios que gobernó como rey de toda Java desde el palacio de la montaña Maendra a Medang Kamulan (ahora Mont Lawu). Este dios necesitaba una señal para llamar a los otros dioses e inventó el gong. Para mensajes más complejas inventó dos gongs más, que serían los que formarían el conjunto de gamelán original.

MadGamelan

El gamelán es un ensemble de instrumentos de percusión originario de las islas de Java y Bali en Indonesia. Su sonido, percusivo y rico en tonalidades, ha suscitado tal fascinación a lo largo de los últimos 130 años que se le puede considerar uno de los más influyentes en la música repetitiva y, por tanto, en buena parte de la música del siglo XX, desde el minimalismo de auditorio hasta la electrónica de baile. Pese a esta marcada influencia en Occidente, el sonido puro del gamelán sigue resultando enormemente atractivo, aunque, debido al número de instrumentos que integran la formación, es relativamente complicado escucharlo en directo.

Formado en parte por trabajadores de la Embajada de Indonesia en España, MadGamelan tiene un carácter doméstico y cotidiano para sus intérpretes. Ellos mismos presentan el concierto en su lengua materna, exponiendo la relación tradicional con lo sagrado que implican las actuaciones del gamelán, y cómo estas permiten atisbar la idea de un tiempo circular en el que la música es, por necesidad, anticlimática.

Este concierto invita a disfrutar de la escucha, pero también a enfrentarse a las contradicciones de percibir la música fuera de su contexto. En este caso conviene atender al entorno arquitectónico que proporciona el Palacio de Cristal, ya que el gamelán, pensado habitualmente para ser tocado al aire libre, se escucha aquí encerrado en un antiguo invernadero. Si el gamelán produce de por sí una rica gama de batimientos, es decir, de interferencias entre distintas ondas con frecuencias ligeramente diferentes, estas se multiplican al producirse

Este concierto se suma al
homenaje *Costa a la escucha*
que Medialab-Prado dedicada
al periodista musical y
comisario José Manuel Costa.

en un espacio construido por materiales altamente resonantes como son el cristal y el acero.

Por otra parte, el edificio guarda una relación particular con la llegada de la música javanesa a Europa, ya que fue construido como sede de la *Exposición General de las Islas Filipinas* en 1887. A finales del siglo XIX las potencias coloniales comenzaron a organizar las llamadas Ferias Universales, donde ponían de manifiesto su poder económico, tecnológico y político. En 1889 Francia celebraba el centésimo aniversario de la toma de la Bastilla, día de su fiesta nacional y principio icónico de la Revolución Francesa, epítome de la modernidad racionalista. Este aniversario se conmemoraba con la Feria Universal de París en el campo de Marte, junto a la Torre Eiffel. En aquella exposición, además de la Galería de Máquinas, había un zoo humano, similar al mostrado en la mencionada Exposición de Filipinas, en el que algunas personas de Indonesia y de otros lugares de Asia y África, entonces bajo la ocupación militar de varios países europeos, habitaban una aldea reproducida en el pabellón. Entre sus tareas estaba la de cuidado y limpieza del lugar, así como la producción de obras de arte para el entretenimiento de los visitantes de la Feria. Uno de aquellos visitantes, el compositor francés Claude Debussy tuvo la oportunidad de escuchar en la Feria un gamelán por primera vez. En realidad, este había entrado en París en 1886 como regalo del Ministro de Interior de las Indias Orientales Neerlandesas —así se llamaba entonces a las colonias dominadas por los Países Bajos—, desde donde se importaron las primeras grabaciones. La llegada del gamelán de Java a Europa se ha considerado no solo como el primer contacto oficial de los franceses con la música oriental, sino también como el comienzo de la globalización en música, un término problemático que prefigura el interés de la academia occidental por sonidos y músicas externos a las metrópolis, escuchados en ocasiones con poco respeto y la mayoría de las veces con cierta carga exótica.

Pero vale la pena destacar la influencia javanesa en una tendencia distinta, al menos en teoría, a la del orientalismo decimonónico y a la colonial, como fue la música de los primeros años de la Revolución Soviética. Con una premisa abiertamente internacionalista, alrededor de 1920 Arseni Avraamov combinaba la escala de cinco tonos de Java con las escalas europea e india para configurar una de las bases de su proyecto de música ultracromática.

Con la expansión de las grabaciones musicales, el gamelán alcanza un mayor grado de influencia. Ya a principios del siglo XX, allá por 1907, en las entonces Indias Orientales Neerlandesas —hoy isla indonesia de Java—, una filial del sello discográfico Odeon publicaba un álbum con el título *Slendro*

Mangoera Ladrang Gondjing Miring, cuando la compañía aún fabricaba discos para “máquinas parlantes”, que no gramófonos ni tocadiscos.

Estas grabaciones no llegaron a España hasta 1935, año en que la Compañía del Gramófono Odeón reeditaba en Barcelona las piezas publicadas por el etnomusicólogo austriaco Erich M. Von Hornbostel en Berlín en 1928.

En 1967, los modos etnográficos de la industria comienzan a dar forma a lo que se llamará *world music* o músicas del mundo. *The Balinese Gamelan: Music From The Morning Of The World* reúne grabaciones de campo realizadas, esta vez sí, en Bali, pero no firmadas por sus intérpretes sino por el británico David Lewiston, compilador de las grabaciones.

La influencia del gamelán en la música occidental tiene otros puntos de inflexión que se reflejan en la historia discográfica. Por ejemplo, si se atiende al catálogo de Smithsonian Folkways, se podrán contar 123 referencias, entre reediciones y discos grabados por compositores occidentales sobre el tema. Destaca por su originalidad el de la compositora norteamericana Barbara Benary, que construyó su propio gamelán usando técnicas y materiales tradicionales para interpretarlo junto con Philip Corner y David Goode, los otros dos fundadores en 1976 del Gamelan Son of Lion, un ensemble especializado en piezas contemporáneas escritas para el gamelán javanés.

Por último, cabe resaltar el disco que Sublime Frequencies dedicó al Gamelán de Bali en 2003 y que, sin duda, resulta más cercano a los círculos menos especializados. Si bien es el nombre de la persona que graba, Richard Bishop, el que aparece en el lugar del autor o intérprete, también es cierto que estas grabaciones resultan menos artificiales porque conservan parte del contexto habitual en el que se interpreta dicha música.

MadGamelan

Es el nombre artístico del Gamelán Internacional de Madrid, grupo residente en la Embajada de la República de Indonesia en España. Fue fundado en 2014 por el director David González Tejero y el compositor Iván Caramés Bohigas bajo la tutela del especialista en música tradicional indonesia Pak Yanto. Desde entonces, MadGamelan ha trabajado junto con la Embajada para difundir la música y la cultura de Indonesia en numerosos conciertos. A menudo expanden los límites de la música tradicional e integran en sus espectáculos medios electrónicos y audiovisuales que les acercan a estéticas más familiares a la audiencia europea contemporánea.