

ARTISTAS ARGENTINAS

Conoce a Marcela Fiorillo

¿NOS PODÉS CONTAR UN POCO SOBRE TU TRAYECTORIA Y CÓMO TE INTERESASTE POR PRIMERA VEZ EN EL PIANO?

Como me interesé por primera vez: había un piano en mi casa. Mi papá tocaba excelentemente bien el piano. Un amante de las cosas que yo hago, un amante de Piazzolla y un amante de Albéniz. No por nada, a mí siempre me atrajo la música de Piazzolla y la música española. Y bueno, había un piano y parece que yo trataba de tocar todo el tiempo y dijeron, no vamos a mandarle a estudiar porque era inaguantable. Pero era una casa que ya tenía una trayectoria; mi tío -es unos años más grande que yo -ya también estudiaba piano. Y ese piano había quedado ahí, un poco mágicamente, era el regalo que mi abuelo le hizo a mi abuela -que toda su vida quiso tocar el piano- cuando nació mi papá. Y mi abuela pensaba que ya estaba muy grande, esas cosas... Nunca estudió y el que heredó el piano y ese talento fue mi papá. Y él lo transmitió a sus hijos, todos nosotros. Somos cuatro hermanos, todos estudiamos música. En una época, varios de ellos estudiaban más de un instrumento, entonces la gente se pensaba que era un conservatorio porque en distintas habitaciones sonaba todo tipo de instrumentos.

Así que ese es el origen de mi trayectoria. Una familia musical, una familia muy interesada y comprometida con el arte y con la música. Recibiendo un apoyo enorme, porque la carrera de un músico es muy sacrificada, es una vida muy solitaria la vida del pianista.

Mis padres siempre han respetado decisiones. Cuando terminé la escuela (yo terminé primero de conservatorio, por lo cual, tuve que esperar porque no me daban el título porque no estaba recibida), ellos respetaron siempre mi vocación.

Los conciertos empezaron a aparecer cuando yo tenía doce años; a los nueve años empecé a tocar para el Conservatorio. Después, en esa época que era una época gloriosa de la cultura argentina, el Conservatorio -que en ese momento era el Carlos López Buchardo y hoy en día es la Universidad de las Artes- estaba en Santa Fe y Las Heras, a dos o tres cuadras de la antigua Radio Nacional, y nos hacían tocar en vivo en la radio siendo muy chicos. Yo recuerdo haber tocado Funerales de Liszt a los doce años en la radio. O haber tocado con orquesta a los trece años. Son experiencias muy marcadoras para un adolescente y para mí era mi vida y mi éxtasis.

En Argentina tuve maestros maravillosos. Como Haydeé Loustanau en piano -mi gran maestra- y después Celia Bronstein. Y tuve a Jacobo Ficher en composición.

ARTISTAS ARGENTINAS

Conoce a Marcela Fiorillo

O sea, era una época de grandes nombres y de grandes influencias en la Argentina. En el año 1987, viajé por primera vez a Bloomington, ahí fui a estudiar con Alfonso Montecino, que era un alumno de Arrau, un maravilloso maestro chileno, maravillosa persona, súper generoso. Con él, trabajé mucho Beethoven, que era más que nada lo que yo iba a hacer con él. Al poco tiempo, volví a viajar para estudiar con Menahem Pressler, quien falleció hace muy poquito, fue el creador de Beaux Arts Trio, y su pianista toda su vida -tocó el piano hasta los noventa y siete años-. Maravilloso maestro, con quien trabajé obras que amo, y que fue muy generoso en su forma de enseñarme.

Después empecé a viajar. Primero fue un viaje a los Estados Unidos, del que salió mi primer CD sobre música Argentina, la gente que estaba grabando el concierto me ofreció hacerlo. Para mí fue un trabajo que amé mucho, porque es repertorio que amo, que abarcaba desde Williams a nuestros días. Después, viajé a Francia e Italia, donde toqué en algunos festivales. En Francia, hice conciertos sobre música clásica en general, en ese momento yo no estaba tan especializada en música Argentina como después lo hice. Y recitales de música Argentina. Me maravillaba siempre ver el vínculo de la gente con el repertorio nuestro que no se conoce tanto. A Ginastera y Piazzolla, todo el mundo más o menos los ha oído, pero compositores como Sáenz, Williams o Tauriello, no se conocen y cada uno en distintos países daba su campanazo. Tauriello en los Estados Unidos porque tiene influencia de Copland; Sáenz, fascinó en Francia por el tipo de lenguaje; y así sucesivamente.

Luego, me casé, me radiqué en Australia - desde el 2006- y empecé a transitar por el Sudeste asiático, donde toqué en países que jamás en mi vida pensé que iba a estar tocando, compartiendo nuestra música, música Argentina. Lugares como Kuala Lumpur, Bangkok, muy distintos y muy distantes de nuestra cultura donde, de pronto, uno piensa ¿cómo van a recibir esto?

Me maravilla ver que la música llega a todos, desde el mismo espacio y con el mismo entendimiento, que es un lenguaje universal. Eso demuestra el rol que juega la música en cerrar brechas culturales entre diferentes países.

En el año 2016, hice una gira por Kuala Lumpur, Bangkok, Argentina, Chile, con un concierto Piazzolla y, después de la función, en Kuala Lumpur y en Argentina se me acercaron dos personas con lágrimas en los ojos, muy emocionados, con el mismo comentario sobre Oblivion: " me gustaría que esta fuera la obra para mi funeral". Fue también el mismo comentario que me hizo acá en Australia una persona cuando, en el año 2006, hice un concierto Piazzolla.

Es algo increíble, es el lenguaje de la música que va directamente al espíritu y no tiene traducciones. Y esto no está explorado por los políticos ni por la política. Creo que el lenguaje que atraviesa a la gente desde un lugar de edificación espiritual, puede hacer muchísimo en una época donde la edificación espiritual no existe. Vivimos rodeados de cosas que boicotean la edificación del espíritu y creo que es una de las principales problemáticas que la humanidad y los países atraviesan en este momento.

Ese es un poco el recorrido de mi carrera. Acá en Australia hice cosas que me marcaron mucho, como el estreno de María de Buenos Aires. Fue una odisea hacerlo porque había que convocar a músicos que pudieran tener el flavour para tocar la música de Piazzolla, que no es tan simple para las cuerdas, que juegan un rol muy importante en la obra. Piazzolla compuso esa obra para ser tocada en escenario, no para ser escenificada ni para ser bailada. Y Ferrer puso una cláusula que prohibía la traducción del texto porque obviamente, el texto tiene mucho de lunfardo y es no traducible. De hecho, cuando trabajé con la cantante para hacerle entender lo que querían decir ciertas cosas, realmente resultó muy difícil. Es un texto surrealista sobre la creación de Buenos Aires y sobre María, que está por parir la ciudad.

ARTISTAS ARGENTINAS

Conoce a Marcela Fiorillo

Pero fue un trabajo maravilloso que hicimos entre algunos músicos de Canberra y algunos músicos de Sydney, para lo cual conté con la ayuda de Jorge -incondicional- y de José Bragato, la mano derecha de Piazzolla que escribió de puño y letra los arreglos, yo le había dicho: "Maestro, no tengo la cantidad de músicos que necesito para esto, necesito una transcripción donde la base sea un trío de chelo, violín y piano, al que después le vamos a sumar la percusión, flauta y otros elementos, pero la base tiene que ser esa". Fue una experiencia realmente maravillosa y la obra fue premiada, al público le encantó, a pesar de que el texto no tenía traducciones. La música es tan poderosa que no hacía falta realmente. La música es magnífica.

Después, hicimos algo que me gustó muchísimo y que considero muy importante para la vida musical de Canberra, que fue el estreno de la Cantata para América Mágica en conjunto con la escuela de música. Es una obra maravillosa y de vanguardia, con textos antiguos mayas y aztecas de Alberto Ginastera, para doce percusionistas, dos pianos y una mezzosoprano, una obra muy impactante.

Después, aparecieron otras cosas. En 2013/2014, me comisionaron para escribir una obra en homenaje al lago Weereewa (Lake George). La composición de Weereewa fue algo importante en mi vida, muy movilizador y muy especial. Cuando yo visito el lago, que en ese momento estaba seco, una mujer que adoro y admiro, Cameron Dallman, vivía frente al lago y nos hizo una ceremonia para poder entrar al lago, esto me impactó y la presencia de esa especie de cráter tan árido y tan reseco, me pareció como la imagen del inicio del mundo. Y así me inspiró a hacer una obra que estuviera relacionada con el lago, donde el agua aparece y desaparece y refleja el inicio del mundo. De eso se trató Weereewa, con la voz de un músico aborigen Duncan Smith, además de su interpretación del didgeridoo. Yo escribí textos y le pedí que los tradujera a lengua aborigen para introducir cada uno de estos movimientos de la obra.

También, rescato el Cuarto de Beethoven con la orquesta sinfónica de Bangkok, que fue un concierto que amé hacer. Era un concierto que quizás era una asignatura pendiente en el tiempo. De una de esas cosas que se dan en la vida... Me pasó cuando estudiaba con Pressler en Bloomington, que yo quería estudiar el Quinto de Beethoven y él me instó a estudiar el Cuarto porque era una pianista para esa obra. Ahí quedó, en ese momento, con él estaba trabajando el concierto de Schumann, no de Beethoven y cuando me propone la orquesta Bangkok tocar, se trataba de un ciclo de los cinco conciertos de Beethoven y justo me ofrecieron tocar el cuarto. Fue una experiencia bellísima que espero repetir algún día.

Bueno, esa es un poco la historia de mi trayectoria donde toda mi vida, de alguna manera, está ligada a experiencias que terminan siendo multiculturales.

ARTISTAS ARGENTINAS

Conoce a Marcela Fiorillo

¿CUÁL CONSIDERÁS QUE ES EL ASPECTO MÁS GRATIFICANTE DE HACER MÚSICA ARGENTINA VIVIENDO EN EL EXTRANJERO?

Creo que lo más gratificante es difundir nuestras raíces. Difundir nuestra cultura, nosotros tenemos una cultura vastísima, solo se conoce parte de nuestra cultura y no se conocen cosas que son de un valor riquísimo, trabajos de compositores que tienen una producción muy prolífica, pero que no tuvieron la suerte de salir a tiempo o la suerte de ser tomados por editoriales que divulgaran su trabajo. Entonces, eso es una de las cosas más gratificantes y el hecho de difundirla y de disfrutarla, porque uno está haciendo algo que es un lenguaje propio. Cuando estás tocando tu propia música, hay una cuestión de identidad muy grande.

¿CÓMO HA INFLUENCIADO TU MÚSICA Y TU ESTILO DE ENSEÑANZA EL VIVIR EN OTRO PAÍS?

En mí, la música influyó dándome identidad. Mientras yo vivía en Argentina, mi principal carrera eran Las sonatas de Beethoven, Liszt y Chopin, ese era básicamente mi repertorio y música española. Empecé a incursionar en Piazzolla porque un director artístico me dijo que quería hacer un espectáculo y que tocara yo. Le expliqué que yo tango no hacía, y él me retrucó que no era tango, era Piazzolla, dándome para estudiar un manuscrito de una cadencia que escribió Piazzolla para Adiós Nonino como un desafío a Ziegler que en ese momento era el pianista que él tenía. Cuando me senté a tocarlo en mi casa, me fascinó y también a mi papá, que era un amante de la música de Piazzolla en esa época en la que se lo boicoteaba mucho en Argentina. Así empezó mi incursión en esa música y después, cuando salió mi viaje a China, y quería difundir la cultura Argentina, empecé a abrir el espectro a compositores argentinos que desde entonces me acompañaron. Así que, lo que me dio el estar afuera fue identidad en ese sentido, identidad musical.

¿Y en qué cambió el estilo de enseñanza? En que es mucho más pluralista. En Argentina yo le enseñaba a argentinos o, como mucho, a inmigrantes chinos que siempre estudian música. Aquí mi estudio está compuesto por australianos, por chicos de familias de origen chino, de Malasia, de Tailandia, de Sri Lanka. Es multifacético y hacen que me vincule de formas distintas porque son mentalidades distintas y formas de estudio totalmente diferentes. También, veo en la gente joven que estudia que lo hacen un período de tiempo, mayormente, excepto los que quieren ser músicos que hacen una trayectoria más larga, en general, los niños estudian hasta que llegan a la terminación de su college. Porque la música es muy importante para su formación y hay una enorme valoración y motivación para que durante el período de estudio lo hagan bien.

ARTISTAS ARGENTINAS

Conoce a Marcela Fiorillo

¿QUÉ PAPEL CREÉS QUE JUEGA LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN MODERNA DEL PIANO?

Pueden ser dos cosas absolutamente opuestas. Es un papel excelente en el sentido en que nosotros ahora tenemos un acceso vía YouTube, vía Internet a ver a los grandes tocando, a ver master clases, acceso a muchísimas cosas. También muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas, por lo cual hay que guiar ese acceso. Como contra es que muchos, básicamente, los adolescentes, tratan de imitar cosas y terminan tomando pedazos de cosas sin un criterio de elaboración o de investigación sobre ello. En definitiva, el peligro de la tecnología, creo yo, es el de que se le hace creer a la gente que se estudia vía online de la misma manera que presencial. Y el arte, se puede estudiar online, podemos hacer clases online como una experiencia en un tiempo determinado, pero no es la forma de estudiar.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS COMUNES QUE IDENTIFICÁS QUE ENFRENTAN TUS ESTUDIANTES? ¿CÓMO LOS AYUDÁS?

Los desafíos que enfrenta cualquier persona en el arte son los propios límites. Los desafíos que uno tiene como docente frente a un alumno es ayudarlo a superarlos, ayudarlo a abrir ventanas. Y siempre se lo ayuda desde la posibilidad, nunca enfrentándolo a lo que no puede, sino a lo que puede, y que crezca desde esa posibilidad. Eso es muy importante, el sembrar conciencia también de que no somos todos Martha Argerich y que para tocar el piano no hace falta tocar todo lo que existe para el piano. Hay repertorios que sea amoldan más a ciertos temperamentos, a ciertas manos, a ciertos cuerpos que otros. No tiene nada que ver con el tamaño, tiene que ver con el espíritu, con la fuerza natural, con una predisposición muscular natural. Se puede ayudar orientando una carrera, sobre todo en aquellos que quieren dedicarse a esto.

Orientando en lo que es viable y lo que es un sueño en el que se podría perder mucho tiempo sin lograr nada. Es muy importante en la vida de un artista el conocimiento y el tener conciencia de cuáles son las capacidades, cuáles son las fortalezas, las debilidades y los límites de cada uno.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS COMUNES QUE ENFRENTÁS COMO DOCENTE?

Aplico las mismas estructuras o caminos que le aplico a mis alumnos: investigar, capacitarme y estudiar. Diseño sistemas de trabajo que me ayudan a evolucionar en distintos aspectos. Investigo sobre lo que toco, porque me parece que es muy importante conocer mucho sobre el compositor, pero sobre todo conocer mucho el repertorio que ese compositor produjo para entenderlo, para hablar su mismo lenguaje y, en lo posible, hacerse un poco invisible cuando uno transmite a un compositor. Esto es una cosa que he visto mucho en los actores. Uno escucha, por ejemplo, recitar a Alcón y más allá de que es Alcón haciendo lo que hace, hay un enorme deleite en escucharlo transmitir a García Lorca, no es una actuación lo que están haciendo, sino una simbiosis. Creo que cuando el artista realmente logra involucrarse con lo que hace, en cierta manera, desaparece para que el otro aparezca. Así, debe ser.

ARTISTAS ARGENTINAS

Conoce a Marcela Fiorillo

¿NOS PODÉS COMPARTIR ALGUNOS PROYECTOS O METAS FUTURAS?

La grabación de mi próximo CD. El año pasado grabé Clásicos Argentinos, Volumen Uno, que estuvo dedicado a las pequeñas formas musicales dentro de la música Argentina y este próximo CD que voy a sacar, estará dedicado a las Cuatro Estaciones de Piazzolla. Este proyecto viene de la mano de algo muy importante para mí, que es la aceptación como artista asociada que recibí del Centro de Música Australiano. Se trata del lugar que nuclea a todos los compositores de Australia y que se ocupa de publicar y difundir su obra. Mis obras van a estar publicadas allí.

¿QUÉ MENSAJE TE GUSTARÍA DEJARLE A LA COMUNIDAD LATINA, EN GENERAL Y A LA COMUNIDAD ARGENTINA, EN PARTICULAR?

Creo que el mensaje a la comunidad latina y a la comunidad argentina es que debemos estar sumamente orgullosos del enorme potencial cultural que tenemos. En el caso de la música, estoy hablando de compositores, de intérpretes y también de géneros. Estoy hablando de raíces. De pronto, tenemos enormes compositores como Ginastera, Piazzolla, Tauriello, Sáenz, Williams -podría seguir nombrando centenas que son maravillosos-, algunos muy reconocidos y tocados en el exterior, otros no y todos de igual valía. La obra de Guastavino es maravillosa y está difundida dentro de ciertos ambientes, pero no es de consumo general. Invito a todos los hispanohablantes a incursionar en estos compositores. Intérpretes, tenemos de todo tipo, desde Martha Argerich, Daniel Barenboim, que nos representan maravillosamente, Atahualpa Yupanqui, en su momento, Mercedes Sosa. No hace falta referirnos solamente a intérpretes de música clásica, los intérpretes de música que tenemos han sido reconocidos en la Sorbona, en lugares donde la cultura se estudia profundamente.

Es absolutamente importante el hecho de que tenemos generaciones, a posteriori de estas que yo menciono que ya son gente de 80 años, como la generación de Nelson Goerner que ha sido el ganador del premio Queen Elizabeth en piano. Tenemos artistas de un calibre maravilloso y géneros tan variados, si uno toma el folklore argentino desde el norte hasta el sur es vastísimo y absolutamente diverso, tal como la gente que habita nuestro país y como su paisaje. Creo que la música es el paisaje, es la pintura de ese paisaje y esto trasciende cuando la gente escucha nuestra música, en el caso de los argentinos que estén escuchando nuestra música, si se sumergen en esas imágenes, en ese paisaje y, en el caso de aquellos que no son argentinos y que no conocen nuestro país, la música los acerca a esa realidad. ■

- WEBSITE LINK:
WWW.MFIORILLOPIANIST.NET.AU

- SPOTIFY CHANNEL:
[HTTPS://ARTISTS.SPOTIFY.COM/C/ARTIST/4W8jVQPSPIIKjWQ&mtuzm2/profile/about](https://artists.spotify.com/c/artist/4W8jVQPSPIIKjWQ&mtuzm2/profile/about)

- YOUTUBE CHANNEL:
[HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/@MRILB2012](http://www.youtube.com/@MRILB2012)

- FACEBOOK:
[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MARCELA.FIORILLO.3](https://www.facebook.com/marcela.fiorillo.3)

- LINKEDIN:
[HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MARCELA-FIORILLO-64A24442/](https://www.linkedin.com/in/marcela-fiorillo-64a24442/)

- X.COM:
[HTTPS://X.COM/MARCELAFIORILLO](https://x.com/marcelafiorillo)

- AUSTRALIAN MUSIC CENTRE - AMC:
[HTTPS://WWW.AUSTRALIANMUSICCENTRE.COM.AU/ARTIST/FIORILLO-MARCELA](https://www.australianmusiccentre.com.au/artist/fiorillo-marcela)