

Entrevista y artículo por: Carlee Baldwin

¿QUIÉN ES UN COMPOSITOR?

¡Hola amigos! Soy Carlee Baldwin, y no puedo esperar a contarles más sobre quiénes son los compositores y qué hacen.

Un compositor es alguien que escribe música. Suena simple, pero es mucho más que eso. Los compositores tienen una amplia gama de lo que escriben música. Puede ser para componer la música de fondo de películas, melodías de canciones, o incluso jingles en comerciales! Los compositores son espe-

cialmente importantes en el teatro.

¡Espero que estén listos porque he entrevistado a un amigo mío muy querido que resulta ser un compositor de éxito! Su nombre es Spicer Carr, y actualmente está haciendo un Master en la Universidad de Temple, en el programa de Colaboración de Teatro Musical. Es una persona asombrosa con el verdadero talento para componer. Estoy emocionado de que lo conozcan más a través de esta entrevista.

SPICER CARR

Foto cortesía de Spicer Carr, Escuela de Artes de la UVU

Pregunta:

En el teatro, ¿cuál es el papel de un compositor?

La respuesta simple es esta: Contar la historia a través de la música. Pero, como casi todo en la vida, es mucho más complicado que eso. Un compositor está destinado a guiar los oídos y los ojos del público. Le decimos qué escuchar y qué sentir. ¡Incluso podemos decirte dónde mirar! Por ejemplo, digamos que hay una escena con dos personajes (Personaje A y Personaje B). El personaje A se acerca sigilosamente al B, y digamos que no quiero que veas al personaje A. Puedo escribir una canción para el personaje B que sea rápida y enérgica. Tus oídos y ojos se centran en el personaje B, sin saber que el personaje A está a punto de saltar. ¿Pero qué pasa si quiero que veas el personaje A? Entonces le daría al personaje A la canción, ¡y tu atención se desplazaría!

Si el escritor/lírico crea la historia, entonces el compositor está jugando con ella. ¿Pero cómo jugamos con ella? A través del tiempo y el tono. La música, en su forma más simple, puede reducirse al tiempo (ritmo y compás) y al tono (escalas, melodías y armonías). Es nuestro trabajo decorar el tiempo y el tono para que sepas lo que está pasando.

Pregunta:

¿Quién es tu compositor favorito y por qué?

¡Oh, esa es una difícil! Amo a muchos compositores diferentes (de diferentes géneros) por diferentes razones. Me encanta el ingenio de Offenbach, la honestidad de Jeanine Tesori, la inventiva de Stravinsky,

la juguetona de Scott Joplin, y la pasión de Nico Muhly. Podría seguir y seguir (las menciones honoríficas incluyen a John Adams, Michael R Jackson, Prokofiev, Lin-Manuel Miranda, Sullivan, Clara Shumman, Fats Waller, Thelonius Monk...).

Pero si tengo que elegir una (especialmente considerando el tema del Teatro Musical) tendría que decir que Stephen Sondheim es mi favorito. Sondheim puede parecer un cliché, pero es famoso por una razón! Sondheim es capaz de escribir canciones entretenidas y memorables, pero lo que lo hace tan único es que estas canciones operan en un nivel más profundo. Cuando escuchas una canción de Sondheim no sólo está escribiendo algo sobre el personaje o la historia, está escribiendo sobre una verdad más profunda y universal. Sólo puedo esperar alcanzar ese nivel de genialidad algún día.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON UN COMPOSITOR

Haz clic aquí para saber más sobre Spicer!

¡Pulsa las teclas del piano para escuchar algo de la música de Spicer!

Pregunta:

¿Por qué te convertiste en compositor?

Siempre he sido compositor hasta cierto punto. Empecé a tocar el piano y a estudiar música cuando tenía unos seis años. Y durante ese tiempo, siempre he estado componiendo. Ahora, nunca me consideré un compositor por dos razones: Una, no me di cuenta de que era una opción. Y dos, siempre me imaginé como actor o intérprete. Pero cuando empecé mi licenciatura y vi el nivel de talento que tenían mis compañeros, pronto me di cuenta de que la vida de actor no era para mí. Tuve una corta crisis de identidad y intenté todo. Pero seguí siendo atraído de nuevo a la escritura. Así que tomé clases de teoría musical, composición y composición de canciones y empecé a escribir. Tuve la suerte de que algunos de mis primeros trabajos los pusiera el Teatro para la Juventud y el Centro de Educación de la Universidad del Valle de Utah, lo que realmente fue el clavo en el ataúd. Recuerdo haber visto a cientos de niños aplaudiendo después de una actuación de Alicia en el País de las Maravillas (para la que escribí la música). Fue una sensación increíble, y a partir de ese momento fui Spicer el compositor.

Pregunta:

¿Qué es lo más desafiante de ser un compositor?

Lo más difícil es saber si una canción está correcta o incorrecta. Cuando digo "correcto o incorrecto" lo que quiero decir es esto: ¿La canción funciona en la escena? ¿Avanza la trama o el tema? ¿Nos dice algo sobre el personaje? ¿Estoy ayudando a la audiencia a escuchar esta historia? Estas son las preguntas que me hago constantemente mientras escribo. Es fácil escribir una buena canción, es más difícil escribir la canción "correcta".

Pregunta:

¿Qué le aconseja a alguien que quiere ser compositor?

¡Practica, practica, practica! ¡Ser compositor es como cualquier otra disciplina musical, requiere práctica! ¿Pero cómo practican los compositores? Estudiamos el trabajo de otros compositores. Aprendemos sobre teoría musical. Hacemos varios ejercicios de contrapunto y armonía. Aprendemos sobre música de diferentes culturas y orígenes. ¡Y escribimos, escribimos, escribimos! Si quieres ser un compositor ve (¡ahora mismo!) y empieza a escribir. Pasa al menos una hora al día trabajando en una composición. No tiene que ser larga, no tiene que ser buena, pero debe ser honesta y auténticamente tú. Interpreta su trabajo para los demás. ¡Si no puedes interpretarla, busca a otros para que la interpreten por ti! ¡Haz un concierto de tu música una noche para tus amigos! Pide su consejo y su opinión y tómatelo a pecho. Si quieres escribir música para el teatro, encuentra un colaborador (un escritor de libros y/o letras de canciones) y comiencen un proyecto juntos! ¡La única manera de convertirse en compositor es componiendo!

FUENTES

Un agradecimiento especial a Spicer Carr por haber sido entrevistado para este artículo.

Foto de Spicer Carr: Cortesía de Spicer Carr, Escuela de Artes de la UVU

El resto de los gráficos se usaron de la página web de imágenes gratuitas: pixabay.com.