

Miguel Bareilles:

A Channel of Personal Expression

Are there a few key ideas that you tend to explore in your music?

The act of composing is totally subjective. I try not to rationalize, that is to say, I try that my music emerges from emotions

and not from preconceived ideas. I also try not to use formulas previously learned. But it is true that with the passage of time, I have discovered elements in my music, things that are repeated and that inevitably refer to beliefs and ideologies. In a sociological sense, I recognize that in my music there are important features of a "Latin American ideology".

What sort of influences do you feel have been key in your development? (both musical and non)

I do not like the word "influence", because it presupposes an "influential agent" and an "influenced agent." The composer is a purely active agent, who throughout his life absorbs amounts of knowledge. It should also be foolish to pretend to categorize such knowledge, since the learning process does not end until the composer's death.

How do you feel that you fit into the contemporary music community?

The contemporary music world is not a community in itself, but hundreds of diverse communities. There is, of course, post-modernism legitimized by the academies, that monopolizes the artistic movement and its effective marketing and institutionality. In this community, I do not feel involved. But there are also hundreds of new polystylistic trends. Composers who are merging the acquired formal education tools with tools that come around (jazz, folklore, folk music, etc.). In this community of eclectic composers I feel I have a space. In addition, since the beginning of this century neoromanticism has begun to resurface, which I welcome, and that makes me feel even more hopeful.

What opportunities have been most influential, instructive or exciting in your career and why?

Definitely bring my music to theaters in China. That has been one of the most exciting experiences of my career. Simply because in China there are still no academic labels and commands and the public are eager to discover new trends and explore distant worlds.

How has music composition shaped your life or provided unexpected turns to your path?

The composition began as a childhood game. And before the composition, I had already started with the artistic painting. Thus, my life was always a path to expression. I can't imagine a life without composition. And, as I have no parameters to imagine a life without music, I can't know what things have provided me the music. However, I am aware of the way music has given me the opportunity to meet many peoples and cultures and that's something I'll always be grateful for.

¿Hay algunas ideas claves que tiendas a explorar en tu música?

El acto de componer es totalmente subjetivo. Yo Intento no racionalizar, es decir, intento que mi música surja de emociones y no de ideas preconcebidas. Asimismo, intento no utilizar fórmulas aprendidas. Pero es cierto que con el correr del tiempo uno va descubriendo elementos en su música que se repiten y que remiten inevitablemente a credos e ideologías. Y en un sentido sociológico, reconozco que en mi música hay importantes rasgos de un "ideario latinoamericano".

¿Qué tipo de influencias, sientes, han sido claves en tu desarrollo? (tanto musical como no)

La palabra "influencia" no me gusta, porque presupone un "agente influyente" y un "agente influido". El primero es activo y el segundo es pasivo. El compositor es un agente netamente activo que a lo largo de su vida va absorbiendo cantidades de conocimiento. Además sería insensato pretender categorizar esos conocimientos, puesto que el proceso de aprendizaje no concluye sino hasta la muerte del compositor.

¿Cómo crees que encajas en la comunidad de la música contemporánea?

El mundo musical contemporáneo no es una comunidad en sí, sino cientos de comunidades diversas. Hay, por supuesto, un posmodernismo legitimado por las academias que monopoliza el movimiento artístico y su efectiva comercialización e institución. En esa comunidad, no me siento involucrado. Pero hay también cientos de nuevas tendencias Poliestilísticas. Compositores que trabajan fusionando las herramientas adquiridas de la educación formal con herramientas que surgen a su alrededor, en el jazz, en el folklore, en la música popular, etc. En esta comunidad de compositores eclécticos siento que tengo un espacio. Además, desde principios de este siglo ha comenzado a resurgir el Neorromanticismo, cosa que celebro y que me hace sentir todavía más esperanzado.

¿Qué oportunidades han sido más influyentes, instructivas o emocionantes en tu carrera y por qué?

Sin duda llevar mi música a los teatros de China. Eso ha sido una de las experiencias más excitantes de mi carrera. Sencillamente porque en China aún no existen las etiquetas académicas y los mandamientos. Y las personas están ávidas de descubrir nuevas tendencias y explorar los mundos ajenos.

¿Cómo ha modelado tu vida la composición musical, o qué giros inesperados ha producido en tu camino?

La composición empezó como un juego cuando era niño. Y antes de la composición ya había empezado con las artes plásticas. Por tanto mi vida fue siempre un camino hacia la expresión. No puedo imaginar una vida sin composición. Y como no tengo parámetros para imaginar una vida sin música, tampoco puedo saber qué cosas me ha proporcionado la música. Sin embargo, soy consciente que el camino de la música me ha dado la posibilidad de conocer muy diversas personas y culturas. Y eso es algo a lo que siempre voy a estar agradecido.

For Emily Beisel

For Miguel, personal expression is a major motivating factor in his artistic activities. This dates back to childhood especially through his initial forays into painting. He strives to write music formed from his emotional experiences rather than from preconceived ideas and thereby maintain the profoundly subjective component of composition. In connection with this is the desire to avoid old formulas in his creative process which would lead him to follow paths of least resistance rather than original awareness. Thus Miguel finds that a continual process of learning is a key component in his development as a composer.