

Una Charla con John August Pamintuan

Cara Tasher, Directora de coros y docente

Cara Tasher (CT) – En festivales y competencias su música es con mucha frecuencia interpretada, a menudo por algunos de los más destacados coros del mundo. ¿Tiene también Ud. algunas obras para conjuntos de nivel intermedio que podrían ser un buen punto de partida para los directores que pueden no estar familiarizados con su música?

John August Pamintuan (JP) – Sí, también tengo piezas que no son muy difíciles, que han sido incluidas en mi catálogo desde hace tres años. Comencé componiendo para los coros filipinos (que por lo general poseen amplio rango vocal) y -por lo general- una soprano de nuestro país la encontraría más fácil de cantar en la más alta tesitura. Lamentablemente, no todos los cantantes pueden hacer esto, entonces los directores de otros países me solicitan que transponga mis obras algunos tonos más abajo, o en el caso de nuevos encargos, limite la gama vocal de los cantantes, en particular de las sopranos. Por ejemplo: creo que esta pieza –*Dulcis Maria*– (<http://www.youtube.com/watch?v=RkkOKiHbXPs>) no puede hacerse sin el si agudo en *pianissimo* pues ahí es hacia donde la música va, por lo tanto es potencialmente difícil para otros coros, pero las sopranos Filipina pueden cantar esto con la facilidad. Cuando compongo música, me aseguro que yo mismo pueda cantar todas las partes, para asegurarme que es humanamente posible, y que puedo pedirle a alguien cantarlo.

(Click on the image to download the full score)

Dulcis Maria

Very slowly and tenderly *Ad lib.*

Mus. by John August Panofsky

Measures 1-16 of the musical score for 'Dulcis Maria'. The score is for voice and piano. It features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The tempo is 'Very slowly and tenderly Ad lib.' and the music is by John August Panofsky.

Magnificat

Measures 17-33 of the musical score for 'Magnificat'. The score is for voice and piano. It features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The tempo is 'Moderato Ad lib.' and the music is by John August Panofsky.

CT– Puede Usted darme algunas características de su estilo compositivo?

JP– Desde un punto de vista filosófico, diría el proceso de análisis-síntesis. I break down los componentes de un motivo o tema, y luego los reconstituyo en un nuevo todo de acuerdo con los parámetros solicitados por la persona o el grupo que

encargó la música. Desde luego, la música que escribo es un resumen de todas mis experiencias colectivas como músico.

CT- ¿Cuáles son sus influencias?

JP- Bellas melodías y bella poesía.

CT- ¿Tiene Usted algunos compositores favoritos?

JP- En un *slumbook* que sería demasiado mencionar, o en un campo microscópico, demasiado numeroso para contar. Sin embargo, entre mis contemporáneos, me gusta la música de Erik Esenvalds, de Letonia. Creo que tenemos un estilo de escritura totalmente diferente, y escuchar su música me da alivio.

CT- ¿Cuál es su recuerdo musical mágico favorito?

JP- Por lo general ensayo un coro y hago hincapié sobre todo en los aspectos técnicos: la técnica vocal, la afinación y el *tempo*, y también durante una presentación. Limito los gestos de mi mano, y dirijo solamente con mis ojos, sonrío, y dejo fluir la música desde los corazones de los cantantes. El resultado es siempre mágico.

CT- Siendo Usted experto en varios campos, ¿por qué está Usted dedicado a la composición?

JP- Un día de 2008, un amigo íntimo me aconsejó que dejara de trabajar -enseñando en una escuela o coro- y me enfocara solamente la composición, un aspecto de mi vida que regularmente prosperó aún si haberlo alimentado ni cuidado. He estado componiendo a tiempo completo desde entonces, y ahora no puedo pensar en una mejor ocupación en la que pueda emplear

mi propio tiempo, el andar, y la vida.

CT– Cuando compone, ¿siente Usted una responsabilidad superior por el porvenir de la música coral?

JP– En realidad, sí. Siempre pienso que tengo que escribir algo innovador, marcando tendencia; una obra musical que durará una eternidad; algo que refleja el pasado, es del momento, y será del futuro.

CT– ¿Dónde obtiene sus mejores ideas musicales?

JP– Creo que hay “alguien” por encima de todos nosotros que escribe la música. Somos solamente los mensajeros, entonces simplemente abro mi mente y la música brota como el agua de un grifo. Las ideas musicales dejarán de fluir cuando trazo la doble barra.

CT– ¿Cuántos encargos toma Usted por año? ¿Cuál es su situación ideal de encargo?

JP– El año pasado, escribí aproximadamente 80 obras. Idealmente, me gustaría al menos dos semanas para terminar una obra, pero por lo general lo someto a consideración dentro de los 4 días. Toma una hora para mí para terminar la música, tres horas para codificarla sobre el software, y tres días para repasar y criticar el trabajo final. La obra que escribí hoy es para un pequeño conjunto de Singapur de 20 mujeres (SSA), y 3 barítonos. Por un lado, tengo que escribir dentro de los ámbitos, la capacidad, y el número de los cantantes, que pueden limitar mi imaginación. Por otra parte, la pieza tiene que resultar fantástica de modo que a otros grupos en el futuro también les guste interpretarla.

CT– Usted debe ser consciente que muchos jóvenes lo admiran. ¿Qué consejo da a las aspiraciones de los compositores jóvenes?

JP– Mi consejo a los compositores más jóvenes es que escriban la música sin ninguna razón. Solamente escriban y escriban, y así descubrirán bien la infinitud dentro de sus mentes. También para compartir su música, porque es un regalo, algo que se propone para ser compartido.

CT– ¿Qué ignora acerca suyo la comunidad coral global que le gustaría compartir?

JP– La calidad de la música que escribo depende totalmente del alimento que como mientras estoy escribiendo. A veces escribo en un restaurante de comidas rápidas; a veces tengo que comer en dos o más restaurantes cuando escribo un arreglo para un *potpourri*. Y, a propósito, es mi 10º año como compositor este año, y me gustaría agradecerle por darme esta oportunidad de celebrarlo con usted.

John August Pamintuan ha ganado premios de composición en Tours 2009 (Francia), y Tokio 2008 (Japón). Reconocido por la Federación Americana de Músicos como un artista de sostenida prestigio internacional, John ha escrito alrededor de 300 obras por encargo que son ampliamente interpretadas en competencias internacionales. Sus obras son publicadas por Astrum en Europa, y Pana Musica en Japón. John es miembro del Consejo Mundial de Coros junto con otros expertos corales de 80 países diferentes. Este año es director invitado y miembro del jurado en la Competencia Internacional de Coros de Cámara de

Takarazuka (Japón) el Festival Juventudes Musicales en Split (Croacia), la Competencia Internacional de Coros de Rimini (Italia), y los *Cincinnati World Choir Games* (EE.UU.). Es también artista exclusivo destacado en la Asociación Japonesa de Directores de Coro en Tokio 2012, y en Sudáfrica, Indonesia y Croacia en 2013. Más información puede encontrarse en www.johnpamintuan.com

Formada por significativas experiencias y que cambiaron su vida dentro de organizaciones como el *Atlanta Symphony Chorus*, el *Chicago Symphony Chorus*, *Conspirare*, el *Glen Ellyn Children's Chorus*, el *Trinity Choir-Wall Street* y el *Young People's Chorus of New York City*, **Cara Tasher** completó sus estudios en la Universidad de Cincinnati-CCM, la Universidad de Texas en Austin, La Sorbonne, y la Universidad del Noroeste. Su agenda incluye conciertos, invitaciones a festivales y talleres, y la preparación de organizaciones profesionales en todas partes de los EE.UU. y en el extranjero, este año también con el *Jacksonville Symphony Orchestra Chorus*. Sus conjuntos han viajado por cinco países y se añadirá Sudáfrica en un intercambio con el Coro Junita van Dijk's NMMU en mayo de 2012. Vive en Jacksonville, donde se desempeña como Directora de Actividades corales en la *University of North Florida*, y recientemente dirigió en vivo por el CNN en la apertura del Debate Republicano Nacional de 2012 en Florida. Email: ctasher@gmail.com