

Dmitry Smirnov, un compositor moderno de San Petersburgo

Por Alexandra Makarova, directora coral

Los conciertos corales de Dmitry Smirnov son la clave de su estilo único. El género que más distingue al autor es el del coro a capela. En este artículo sus conciertos corales nos servirán como excusa para desvelar las características de su estilo único, que está abriendo una nueva vía en la composición coral. Desde 1982 hasta 2007, Smirnov creó nueve conciertos corales (siete para coros mixtos y dos para voces femeninas):

Él, que aceptó el mundo, concierto para orador y coro mixto a capela que acompaña a los versos de Alexander Blok (1982); *El nacimiento de un ala*, concierto para coro mixto a capela que acompaña a los versos de Yunna Moritz, Arseny Tarkovsky y Boris Pasternak (1982-1997), *Concierto para coro que acompaña a versos de Nikolai Nekrasov* (1983); *Anunciación*, concierto para coro femenino a capela que acompaña a versos de Peyo Javorov (1983); *Insomnio*, concierto para coro mixto a capela que acompaña a versos de Marina Tsvetaeva (1986); *Nací en '94, nací en '92...*, concierto para coro mixto a capela que acompaña a versos de Osip Mandelshtam (1988-89); *Urna de ciprés*, concierto para coro mixto a capela que acompaña a versos de Innokenty Annensky (1990); *Laudamus Te*, concierto para coro femenino o infantil (1998); *canciones de Nabokov*, concierto para contralto (*mezzosoprano*), coro mixto y viola que acompaña a versos de Vladimir Nabokov (2006).

Todos estos conciertos son ciclos que tienen de cuatro a diez partes y una estructura interna dramática. Todas las partes de cada obra son miniaturas corales con la base dramática de la composición que contienen de dos a tres líneas intercomunicadas. Este tipo de creación es similar en todos

los conciertos del compositor y apareció por primera vez en sus primeras obras, entre 1982 y 1984. En sus obras, Smirnov musicaliza la poesía rusa de varios periodos y autores, desde el poeta Nekrasov (mediados del siglo xix) hasta *canciones de Nabokov*, los poemas del conocido escritor ruso Vladimir Nabokov, que surgen a partir de mediados del siglo xx. Sin embargo, las obras más importantes muestran la poesía de principios del siglo xx, la “Edad de Plata” de la poesía rusa. El compositor musicaliza las letras de Alexander Blok, Marina Tsvetaeva, Innokenty Annensky, Osip Mandelshtam y Anna Akhmatova, y trata, además, de recrear el estilo de cada poeta. En consecuencia, en las obras de Smirnov, el concierto de coro a capela es una especie de espejo en el que se reflejan las características únicas de su lenguaje musical y su desarrollo.

Una de las características distintivas del compositor es hacer de lo multidimensional el principal atributo de la música coral. El autor rechaza la organización tradicional del espacio musical en las composiciones corales que consta de dos dimensiones (horizontal y vertical) y pretende formar un nuevo sistema coordinado con tres dimensiones (la horizontal, la vertical y la profunda).

Al añadir la profundidad a la textura musical, el compositor busca provocar la exploración simultánea de áreas remotas. Trata de rodear a la audiencia con sonidos procedentes de distintos puntos en el espacio y ampliar la influencia que estos tienen. Con el fin de desarrollar este objetivo, Smirnov creó una especie de “herramientas espaciales” que consistían en tres tipos de técnica: técnica de reverberación, técnica aleatoria y técnica estereofónica.

1. Técnica de reverberación

Esta técnica tiene la base en el efecto de la *persistencia del*

sonido que reverbera, que se parece a la resonancia natural en la acústica de una gran catedral o sala de conciertos. Este efecto es uno de los atributos más claros y reconocibles del estilo del compositor. Puede incluso encontrarse en sus primeras obras y podríamos seguirle la pista en todas sus etapas musicales.

La persistencia del sonido que reverbera puede representarse en la *estratificación de los acordes que reverberan* o en la *permanencia del sonido*.

La estratificación de los acordes que reverberan es una imposición momentánea de los sonidos melódicos o distintas series armónicas que forman una nueva sonoridad politonal. La imposición sucesiva de sonidos melódicos crea en ocasiones agrupamientos en racimo.

La permanencia del sonido es el rápido reflejo de sonidos melódicos aislados con tonos agudos en las voces agudas que es similar al eco natural de alta frecuencia.

2. Técnica aleatoria

El uso de determinadas técnicas aleatorias en música coral ofrece la posibilidad de crear en una textura de orden estricto un área de variación natural. Las técnicas aleatorias en las obras de Smirnov se representan en etapas de ritmo y melodía unidas a series, que con frecuencia se utilizan en la parte final de las obras corales y sucesiones aleatorias. Las series se encuentran por primera vez en sus primeras obras (1981-83). Se presentan como series de estructuras melódicas con intervalos de tiempo de entrada ordenados. El compositor utiliza habitualmente estas estructuras al final de una obra como una especie de *morendo*.

Las sucesiones aleatorias en las piezas corales de Smirnov son un ejemplo clásico del uso de una técnica aleatoria

determinada, en la que la forma musical es determinada pero la textura es indeterminada.

Las sucesiones forman, normalmente, estructuras interválicas o motivos breves (4-5 notas). El ritmo, la dinámica, la articulación y la velocidad son indeterminados, pero la textura, el tono y el timbre son determinados.

Una sucesión de textura flexible o espacio de "respiración" crea la base de toda la composición. En este prototipo aparecen elementos de la pieza futura.

3. Técnica estereofónica

Smirnov utiliza con frecuencia una técnica estereofónica en las sonoridades del coro doble o en los cantos antifonales de dos partes distintas de un coro. Es posible que el efecto estereofónico implique utilizar un solo tipo de material musical que suena desde dos fuentes de sonido situadas a cierta distancia.

El desarrollo continuo de una sola frase musical con diferentes grupos de cantantes que entran de forma alternativa crea la sensación de que la fuente de uno de los sonidos se ha movido en el espacio.

La profundidad como característica de la textura coral no es solo un rasgo distintivo del estilo de Smirnov, sino que presagia una nueva dirección en el desarrollo de la música coral.

El término 'profundidad' para describir una composición coral también tiene otro significado, distinto del tradicional, que se creó en el contexto de las composiciones minimalistas de principios del siglo xx. La principal diferencia reside en la relación entre profundidad y melodía.

La melodía es el aspecto más importante en la música coral de

Smirnov. Las líneas, esbozos y sucesiones pueden reproducir una polifonía fascinante de la vida que cambia, fluye y no tiene fin. De esta forma, mantener la linealidad se vuelve condición indispensable al trabajar con el aspecto de la profundidad. La síntesis entre profundidad y melodía posibilita que ambas se enriquezcan. La melodía toma una forma especial y la profundidad adquiere dinámica. La adhesión de la dimensión profunda sin que se pierda la conexión con los sonidos en la melodía es el rasgo principal del método de Smirnov.

Hay tres niveles de interconexión entre melodía y profundidad:

1. Melodía de acordes
2. Melodía espacial
3. Melodía espacial con intercambio interno de voces

1. Melodía de acordes

En las primeras obras del compositor, la melodía tiene una estructura monofónica tradicional. Sin embargo, en los primeros conciertos de mediados de los años ochenta aparece un nuevo tipo de melodía, la *melodía monorrítmica de acordes*.

La melodía monorrítmica de acordes es una melodía que crece hasta llegar a ser una sucesión de texturas, un movimiento de acordes que repite una línea melódica y ofrece una forma espacial.

2. Melodía espacial

La melodía espacial es una polifonía, principal sucesión de la textura, que se organiza de forma lineal y que consta de material temático estrictamente ordenado y de estructuras musicales derivadas que comparten una identidad entonativa con el material temático.

Este tipo de melodía apareció por primera vez en sus obras de finales de los ochenta.

3. Melodía espacial con intercambio interno de voces

La melodía espacial con intercambio interno de voces es el tipo de textura coral más complicado.

En esta sucesión de texturas las melodías subsidiarias están muy bien desarrolladas, rítmica y melódicamente. Como resultado, las melodías comienzan a competir con el material temático y parece que intenten destruir el todo.

Smirnov es único entre los compositores corales rusos modernos. La investigación sobre sus obras corales da la oportunidad de comprender la profundidad y la belleza de su lenguaje musical y de observar el desarrollo del arte coral moderno de Rusia.

Biografía del compositor

Dmitry Smirnov nació en Leningrado en 1952. En 1975 se graduó en Dirección Coral en el Conservatorio de Leningrado, donde fue discípulo de A. V. Mikhailov. En 1978 se graduó en Dirección de Ópera y Sinfonía, donde tuvo como profesor a Edouard Grikurov. Smirnov completó sus estudios de posgrado en 1980. Ese mismo año comenzó a trabajar en la facultad de dirección coral de la Escuela de Música Rimsky-Korsakov en San Petersburgo y más tarde en el Conservatorio. Durante más de 15 años fue el director titular del Coro Femenino de la Escuela de Música de San Petersburgo que lleva el nombre de Nikolai Rimsky-Korsakov. En 1987 comenzó a formar parte de la Unión de Compositores de San Petersburgo. Los reconocidos compositores Valery Gavrilin, Sergei Banevich y Alexander Knajfel fueron los que recomendaron a Smirnov para que se sumara a la Unión. Desde 1980 las composiciones corales de este autor han formado parte del repertorio de conciertos de muchos coros de Rusia y de otros países como, por ejemplo, el Coro de Cámara de LegeArtis (dirigido por Boris Abalyan), el Coro de Cámara de San Petersburgo (dirigido por Nikolai Kornev), el Coro del

Conservatorio Estatal de San Petersburgo (dirigido por Valery Uspensky), el Coro a Capela Estatal de San Petersburgo (dirigido por Vladislav Chernushenko), el Coro del Conservatorio Estatal de Moscú, el Coro Femenino de la Escuela de Música Rimsky-Korsakov de San Petersburgo (dirigido por Sergei Ekimov), y el Coro de Niños de la Radio de San Petersburgo (dirigido por Stanislav Gribkov). Algunos coros procedentes de España, Inglaterra, Suecia, Hungría, Alemania y República Checa también representan su música.

Smirnov no es solo un compositor coral, también ha compuesto música instrumental y vocal para representaciones teatrales. Entre 1985 y 1987 compuso una ópera basada en *Yerma*, la obra teatral de Federico García Lorca. En 1990, compuso la ópera de cámara "La pequeña vendedora de fósforos" junto con el compositor Sergei Banevich. Los autores ganaron el Primer Premio en el Concurso Internacional de Ópera Infantil y la ópera se representó en la ciudad polaca de Lodz en 1993. Ese mismo año, Smirnov ganó un concurso de composición en Tolosa, España, con dos obras corales: *Avaiur* y *Lo Harcainguria*.

En los años noventa el compositor se acercó a la música sacra de distintos tiempos y religiones. En 1993 escribió *Plegarias*, texto basado en vísperas y liturgia ortodoxa rusa, y en 1998 compuso un concierto para coro femenino, *Tebe poem* (Laudamus Te). Durante los primeros años de la siguiente década, compuso dos grandes obras *Litaniae Lauretanae* y *Doleful Blisses of the Virgin* (dichas dolientes de la Virgen), ambas inspiradas en la imagen de la Virgen María. *Litaniae Lauretanae* se escribió en 2000 basada en una plegaria católica a la Virgen que se grabó por primera vez en el monasterio de Loreto, en Italia. La obra es para coros mixtos a capela y contraltos. El fresco coral *Doleful Blisses of the Virgin* se creó en 2001. Esta monumental composición está basada en el texto de poemas apócrifos ruso-cristianos, que son parte del folclore espiritual ruso. *Frescos* se compuso para un solo en voz femenina, saxofón soprano y coro mixto. Durante su actuación la voz y el saxofón

mantienen un diálogo y el coro canta en un estilo similar al del canto Strochnoi, cántico folclórico en la Iglesia Ortodoxa Rusa Medieval.

Alexandra Makarova es una joven directora coral procedente de San Petersburgo, Rusia. Durante los últimos cinco años ha trabajado con varios coros en Rusia y en otros países y ha participado en diversas competiciones. Desde 2007 es la directora titular del Coro de Cámara Festino y en 2013 fundó el Coro de Cámara de la Universidad Politécnica de San Petersburgo. En la actualidad, Alexandra está preparando su diploma de posgrado en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo. La línea principal de su investigación es el arte coral moderno del compositor Dmitry Smirnov, con referencia a las características principales de sus obras y a la evolución de su estilo. Correo electrónico: makarena@mail.ru

Traducido del inglés al español por Tania Filgueira, España.

Revisado por Carmen Torrijos, España