

Concurso Internacional de Composición de la FIMC

Concurso Internacional de Composición de la FIMC

Promoción de nueva música coral a través de nuevos compositores

Karolina Silkina, directora coral y periodista.

KS: ¿Cómo comenzó tu aventura musical? ¿Cuándo te diste cuenta de que te gustaría componer música?

Simone Campanini:

Mi aventura musical comenzó bastante temprano en mi vida, ial menos cuando decidí aprender a tocar un instrumento musical y no practicar un deporte ! Yo tenia 7 años. Pasaron los años y luego me gradué primero en Órgano y Composición para Órgano, luego en Ingeniería electrónica, pero me llevó un tiempo concentrar mi actividad musical en la composición. El coro fue una gran oportunidad, primero como cantante con directores inspiradores, luego (y ahora) como director para reflexionar sobre lo que realmente me hace sentir bien. Por lo tanto comencé bastante tarde a escribir música, e incluso más tarde comencé a presentarla en concursos. Mi esposa, una música brillante que también actuó como clavecinista y organista de algunas de mis piezas, es de gran apoyo en esta búsqueda.

Jonathan David:

Vengo de una familia muy musical. ¡Mis padres se conocieron en la cuerda de Altos en su coro universitario! Comencé a escribir para guitarra a los 12 años, y escribí más de 100 canciones como cantante / guitarrista en varias bandas de rock en la escuela secundaria y la universidad. Realmente no me involucré con la música clásica hasta mi año de posgrado en

Alemania, donde asistí a conciertos casi todas las noches. Después de sumergirme en la literatura, comencé a escribir para este género. Fue un enfoque decididamente diferente, pero encontré que las habilidades finalmente se transfirieron.

David Walters:

Mientras crecía en una familia musical, llena de canto, recién comencé a experimentar con mi propia música cuando tenía 10 u 11 años. Comencé a tomar clases de piano y cuando practicaba, mi madre ponía un temporizador de horno al costado del piano y decía: "Quiero escuchar los sonidos que salen de aquí durante los próximos treinta minutos". Luego ella salía de la habitación. Bueno, rápidamente me aburrí de las escalas y comencé a improvisar. Al poco tiempo ya estaba realmente componiendo.

KS: En su opinión, ¿cómo se comunica el compositor con los oyentes en sus obras?

SC: Cada obra de arte es una comunicación. La música es más compleja porque hay un intérprete o un grupo de intérpretes, un coro con su director, es decir, que actúan como un medio de las intenciones del compositor, pero cuando interpretan una determinada pieza, el compositor participa junto con ellos, habiendo escrito esas notas.

JD: Un compositor habita, idealmente, un mundo musical totalmente único. Creo que la capacidad de comunicar este universo singular a otros es la marca de un compositor exitoso. Expreso mi voz a través de la utilización y la subversión de expresiones idiomáticas familiares, el uso consciente del efecto dramático, la complejidad rítmica y melódica, el equilibrio y la franqueza emocional. Si un oyente puede absorber algo de esto y sentirse conmovido, desafiado y / o entretenido, he cumplido con mi labor. La adición de texto, por supuesto, enriquece todo en varios niveles.

DW: La composición es el manejo deliberativo de las

expectativas musicales. Un compositor se comunica no solo con un lenguaje armónico sino también con un tono de voz, eligiendo a propósito cuándo satisfacer y cuándo retrasar, cuándo establecer un patrón y cuándo romperlo.

Simone Campanini

KS: ¿Cómo has comenzado a componer música coral?

SC: Porque sentí el impulso de hacerlo. Pero antes tenía que ganarle al miedo de no tener las habilidades adecuadas... y el miedo a entregarle mi música a alguien que no soy yo. Es estúpido, lo sé, pero todo el tiempo temo ser juzgado ya que mi música es realmente una parte íntima de mí. Recuerdo mi primer arreglo de una canción que tímidamente le di a mi coro para estudiar y mi primera pieza "original" aún en un cajón: la próxima llegaría sólo después de ocho años. Durante estos años hice otros arreglos, fue divertido, pero nada realmente "mío". En 2014 las cosas cambiaron: finalmente decidí arriesgarme a ser feliz con mi música.

JD: Mis aventuras iniciales en la composición clásica fueron para instrumentos. Pero era inevitable que, eventualmente,

recurriera a la escritura vocal como mi idioma principal. Para empezar, la voz siempre ha sido mi primer instrumento. También crecí en un entorno que cantaba música coral de Purcell, Mozart, etc. (yuxtapuesta con The Rolling Stones o Grateful Dead; mis padres tenían gustos eclécticos). Tengo pocos parientes que no hayan cantado en el coro de una iglesia en algún momento de sus vidas. El elemento del texto también es crítico. Encuentro que estoy realmente liberado por la estructura dada de un poema, y □□ocasionalmente detenido por el lienzo en blanco de una pieza instrumental planificada.

DW: Escribí mi primera pieza coral, algo sobre lluvia y un jardín, para el coro de mi escuela secundaria. El director, Gary St. John me había visto en su oficina, escuchando constantemente grabaciones orquestales e improvisando en el piano. Afortunadamente, me dio la oportunidad de escribir para su coro. Le debo este premio en gran parte a su guía y su fe en mí.

KS: **A tu criterio, ¿cuál crees que es el detalle más importante en la composición para coro ?**

SC: El respeto por los cantantes. Especialmente para los cantantes de coro, que no son solistas y muy a menudo, aficionados. ¡Esto no significa en absoluto que una pieza no pueda ser un desafío! Los desafíos pueden ser un gran estímulo para los buenos artistas. Pero los pasajes desafiantes deben administrarse con prudencia, de lo contrario, la alegría de cantar podría convertirse rápidamente en una incomodidad y será difícil obtener buenos resultados. Las dificultades deben ser puntos interesantes, un toque picante, no el flujo normal de una pieza. Y, en términos generales, un compositor de coro debería poder cantar, o al menos esbozar, cada parte que escribió. ¡No escribas lo que no puedes cantar!

JD: Creo que escribir idiomáticamente para la voz, e incluir líneas cantables para cada cuerda, es fundamental para una buena escritura coral. Las técnicas vocales extendidas también

son parte del canto en mi mundo, siempre y cuando sean saludables. Escribir bien para los cantantes también incluye transmitir el significado y el espíritu de las palabras que están cantando, y siempre con el énfasis apropiado (¡sin acentos en la sílaba incorrecta, por favor!). También encuentro que los cantantes corales no están lo suficientemente comprometidos con el aspecto rítmico. El mito del cantante como músico pobre en lo rítmico se ha convertido en una desafortunada profecía auto cumplida.

DW: Al escribir para coro, la autenticidad emocional y la vulnerabilidad son los componentes más vitales. Más allá de emplear los aspectos técnicos de la voz, involucrarse mentalmente requiere una introspección auténtica de su propio estado emocional, y ser capaz de traducir eso en música, poder escribir con su propia voz implica vulnerabilidad. Si está presente, es obvio percibirla tanto en la interpretación como en la partitura misma.

KS: **¿El texto juega un papel importante en la composición? En tu opinión, ¿cómo influye el texto en el proceso de creación musical?**

SC: Cada pieza coral que he escrito nació de un texto, pero de diferentes maneras: a menudo es el significado de la poesía lo que inspiró un entorno musical, pero otras veces es el ritmo de las sílabas quien crea la música. Depende. Pero, en general, cuando leo un texto oigo sonidos, entonces puede surgir una pieza, pero esto no sucede tan a menudo. Y si un texto no inspira mi música, pero tengo que usarlo por alguna razón, entonces tengo que buscar profundamente los sonidos.

JD: Francamente, excepto en el caso de una vocalización, si el texto no juega un papel importante en la composición de una pieza vocal, uno debería escribir para instrumentos. Mi principal motivador para elegir escribir una obra para coro es, casi siempre, un texto sobre el que estoy súper emocionado. Casi todo acerca de la pieza comenzará con el

texto: tempo, estructura, contorno melódico, perfil rítmico, textura, armonías, atmósfera primordial. Por supuesto, puede haber miles de interpretaciones musicales “correctas” de un texto. Una representación reflexiva no tiene sentido. Si un compositor no puede agregar capas significativas de sentido a un texto, entonces no lo utilices.

DW: El texto (o la falta del mismo) lo es todo. El acento de una palabra, el vocabulario, el subtexto, incluso el orden de las vocales y consonantes individuales, cada ítem tiene un papel importante que desempeñar. Componer para coro es, en muchos aspectos, un estudio del lenguaje.

Jonathan David

KS: Cuéntanos cómo creas una nueva composición. ¿Quizás estás trabajando en una nueva pieza ahora?

SC: Cuando comencé a componer, le dedicaba tiempo aleatorio a esta actividad, como un pasatiempo, pero desde aproximadamente

un año decidí establecer algunas reglas, tratando de escribir todos los días. Es difícil, porque ese no es mi trabajo principal, trabajo como investigador acústico y principalmente como programador independiente, necesito un lugar tranquilo para escribir y desarrollar ideas, necesito un piano o un teclado porque de ninguna manera puedo escribir música sin él, es la única forma de obtener algunos resultados. Siguiendo estas reglas, siempre estoy trabajando en una pieza, a menudo más de una: cuando termino una, busco algunas ideas para una nueva, generalmente un texto, pero también trabajo en una música instrumental. Y sí, lamentablemente no todas las piezas que escribo son buenas, pero cada vez que exploro nuevas formas aprendo algo.

JD: Ver # 5. Para una pieza vocal, comienzo con el texto y me sumerjo en él. Muy a menudo, trato de memorizar las palabras antes de poner notas en la página. A continuación, imprimo una versión de triple espacio del texto, dejando mucho espacio en los márgenes. Si tengo cuidado de dejar suficiente tiempo para que la pieza evolucione, esos márgenes comenzarán a llenarse gradualmente con ideas sobre estructura, armonía, desarrollo de motivos, etc. Cuando las páginas están llenas de garabatos, la música generalmente se revela y se ordena bastante pronto.

Actualmente, estoy trabajando en una partitura para un tenor amigo en Carolina del Norte sobre "In the Bleak Mid-Winter". En este caso, la melodía para la primera línea me llegó al instante. ¡Ahora estoy absorbiendo el resto del texto!

DW: Normalmente empiezo una nueva pieza diciendo el texto en voz alta, varias veces, para comprender completamente el ritmo y la inflexión de cada línea. Además, desarrollo una interpretación del texto derivada de una investigación detallada y una introspección auténtica. Recién entonces puedo comenzar a esbozar el principio, la conclusión y el clímax principal, pero cuando ya que sé qué es lo que quiero decir.

Actualmente estoy trabajando en una comisión para un

aniversario de bodas, cuyo texto es un testimonio sorprendente de la belleza del noroeste del Pacífico de los Estados Unidos y el papel que ésta ha desempeñado en su relación.

KS: Cuéntanos sobre tu composición que fue galardonada en el Concurso Internacional de Composición Coral de la FIMC.

SC: Bueno, la pieza que envié a la competencia (*Jubilate Deo*) es, de hecho, la tercera revisión de una pieza que escribí en 2017, nunca la estrené porque nunca estuve contento con el resultado. Tuve la idea inicial durante un sueño: sí, ¡es verdad! – que escribí en el piano tan pronto como desperté. Luego preparé una estructura para toda la pieza, basada en la forma del texto, teniendo en cuenta las palabras “*Jubilate Deo*”, *Da gloria a Dios*, como un leitmotiv danzante para toda la obra: la alegría de ser amado por Dios. ¡Quizás el verano pasado obtuve, finalmente, una versión decente de esta pieza!

JD: El himno de Completas *Te lucis ante terminum* se canta en diversas tonalidades. Yo elegí una menos conocida, en gran parte debido a su énfasis en el sexto grado aumentado, característico del modo dórico. El cántico impregna cada compás de mi obra: como base para *ostinati*, una melodía para la armonización en la sección lenta, una textura de “arroyo balbuceante” que sustenta el solo de tenor, etc. Una oración vespertina de consuelo, los compositores habitualmente han establecido el texto con una atmósfera lenta y serena. Por el contrario, leo algo de urgencia en las líneas, y así mi trabajo avanza a un ritmo más enérgico. La presencia frecuente de compases de 7/8, implícita en el canto mismo, aumenta el efecto. El trabajo fue encargado por el Duke University Vespers Ensemble, director musical Brian Schmidt. Se estrenó en Duke Chapel, Durham, Carolina del Norte, en abril de 2015.

DW: *Se oye una voz en Ramá* es una obra que utiliza los textos de Jeremías 31:15 y Mateo 2:18, que son casi idénticos. Génesis 30: 1, dice que Raquel había deseado tanto tener hijos

que se creía muerta sin ellos. Al concederle sus hijos, Dios la convirtió en la progenitora de varias tribus hebreas prósperas, entre ellas la de Benjamín. Luego, en Jeremías, se da cuenta de la subyugación de los hebreos bajo el dominio babilónico. Antes de que los hebreos fueran llevados a Babilonia para ser esclavos, fueron reunidos en Ramá, en la tierra de los benjamitas. Aunque hacía mucho tiempo que estaba muerta en este punto, se pensaba que Rachel estaba de luto figurado por la pérdida de sus hijos y por la pérdida de todos los hijos de Israel. Se podía escuchar su grito, haciendo eco a través del tiempo en las almas de aquellos padres vivos que actualmente estaban perdiendo a sus hijos. Además, el Evangelio de Mateo relata la masacre de Herodes de niños varones, por lo que se dice que la profecía de Jeremías se cumplió por segunda vez. Siglos después, el grito de Rachel todavía se podía escuchar, como si estuviera atrapado en una vigilia eterna. En esencia, la pieza trata sobre la pérdida de niños, la naturaleza cíclica de la violencia y el agotamiento emocional que resulta de darse cuenta de que hemos estado aquí antes.

KS: *¿Qué representa el premio FIMC para usted?*

SC: Sin duda un gran, gran honor inesperado. Escribir música es un trabajo duro, al menos para mí, pero me encanta y la mayor satisfacción llega cuando alguien más aprecia mi trabajo. Escribo música para compartir mis emociones, mis oraciones, mi mundo interior y esto puede ser al mismo tiempo aterrador y gratificante.

JD: ¡El Premio FIMC, incluso como ganador del 2º lugar, es un gran honor para mí! El prestigio de la organización y del panel estelar de jueces 2020 envía un mensaje contundente y es una fuente de gran aliento. También estoy agradecido por la oportunidad de que mi pieza obtenga una amplia exposición internacional a través de su publicación en el Boletín Coral Internacional. ¡Muchas gracias!

DW: ¡Gracias al jurado: Alberto Grau, Ēriks Ešenvalds y Sergey Pleshak por este inmenso honor y felicitaciones a Simone Campanini y Jonathan David! Estoy inmensamente agradecido por la exposición que este premio significa para a mi obra y espero que la pieza en sí exponga desnudo el costo de la violencia, agravada a lo largo de los siglos; un costo a menudo asumido por quienes son los más inocentes: los niños.

David Walters

KS: ¿Cuál es tu clave para el éxito?

SC: Contestaré con un lugar común: sé tú mismo. En el mundo musical, y no solo en él, escucho todos los días acerca de estudiantes, y también de maestros, que a menudo se acercan a una nueva pieza escuchando la grabación existente de esa pieza por artistas célebres, aparentemente ignorando el hecho de que cada obra de arte, una composición o un concierto, es la expresión de un camino que incluye toda la experiencia del artista, alegrías, sufrimientos, dolores, esperanzas. Puedes tener modelos, todos los tienen, pero no puedes simplemente

copiarlos para evitar la investigación interior de tu expresión personal y auténtica.

JD: Me enorgullezco de seleccionar textos de calidad, a menudo menos conocidos e idiosincráticos para mi música vocal. Escribo música que me gustaría escuchar, una obra accesible que sea compleja, desafiante y nunca ingenua. Por lo general, me esfuerzo por crear una sensación de equilibrio para el oyente, permitiéndole siempre mantener un pie en el suelo, por ejemplo, si la armonía es desafiante, el ritmo lo es menos, etc. La Economía Clásica es importante para mí, pero la franqueza emocional no lo es menos. En mis asuntos, mi objetivo siempre es cultivar la profesionalidad y, lo más importante, la amabilidad.

DW: Gratitud. Cualquier éxito que haya tenido hasta ahora no es solo mío, y recordar a aquellos que me han amado, enseñado y apoyado es esencial para cualquier éxito futuro. Estoy agradecido a mis padres, James y Lynette, y a mis mentores: Dr. Ethan Sperry, Steve Galván, Dr. Brad Hansen, Debbie Glaze, Neil Argo, Dr. John Browning y Gary St. John, junto con innumerables amigos. y colegas de quienes he aprendido mucho!

KS: Cuéntanos sobre tus futuros planes artísticos.

SC: ¡No es una pregunta fácil de hecho! Tengo algunos sueños... pero hablando estrictamente de proyectos concretos en los que estoy trabajando, en realidad tengo en mis manos una composición grande que involucra a algunos cantantes solistas, algunos instrumentos y, por supuesto, un coro que actúa como un instrumento. De hecho, es la primera vez que manejo una pieza tan grande y tengo muchos problemas que resolver, en primer lugar, no ser aburrido. Terminé una misa para voces agudas (Kyrie, Gloria y Sanctus ya publicadas, hay algo en mi sitio web, www.simonecampanini.it) y tengo otras ideas corales e instrumentales para escribir. Lo que realmente necesito es tiempo.

JD: Estoy en las primeras etapas de un oratorio para coro de hombres que combina el Dona Nobis Pacem con palabras recientemente escritas por el autor Daniel Neer. Espero lanzar pronto una convocatoria para apoyar A Purcell Suite, un conjunto de arreglos para coro agudo y guitarra sobre canciones de Henry Purcell. Un proyecto más ambicioso: estoy empezando a pensar un poco en mi primera ópera, la idea inicial es una ópera de cámara en 3 actos cortos basados en algunos cuentos de hadas no tan famosos, pero, con algo de suerte, todavía sutilmente poco delicados, cuentos de Grimm.

DW: Continúo con más estudios de posgrado en dirección coral y composición. También espero colaborar con el hoy Poeta Laureado del Estado de Oregón, Kim Stafford, en un nuevo trabajo coral, y con la mezzosoprano Helen Soultanian en un ciclo de canciones sobre el estado actual de la epidemia de SIDA en los Estados Unidos.

***Karolina Silkina** nació en Grodno, Bielorrusia. Allí comenzó su fascinante aventura musical tocando el piano, cantando en el coro, participando en numerosos conciertos y ganando concursos. Karolina completó su licenciatura en Relaciones Públicas y Marketing de Medios (Departamento de Periodismo) en la Universidad de Varsovia. Actualmente termina sus estudios de maestría en Alma Mater. Está interesada en relaciones públicas, marketing y comunicación visual y de eventos. Además, Karolina ha terminado con distinción su título de Bachiller en Dirección de Conjuntos Musicales y Corales en la Universidad de Música F. Chopin bajo la guía del profesor.*

Bogdan Gola y ahora continúa los estudios de Maestría allí. Karolina es la fundadora y directora del coro del Departamento de Periodismo de la Universidad de Varsovia. Además, es cantante (soprano) en el Coro de Cámara F. Chopin y el Coro de la Universidad de Varsovia. Es cantante e una instructora vocal en el Coro del Centro de Pensamiento de Juan Pablo II y en el coro de la iglesia. Karolina Silkina fue una de las integrantes del jurado en el Festival y Competencia Coral Reina del Mar Adriático (2019) y participante en la Competencia Internacional de Directores Corales R. Gandolfi (29.11-01.12.2019). Correo electrónico: caroline.silkina@gmail.com

Simone Campanini nació en Parma, Italia, en 1977. Su carrera se ha caracterizada por una participación ecléctica en la interpretación musical, la composición musical y la ingeniería, todo a nivel profesional. Cada disciplina ha tenido un fuerte impacto en la otra y ha creado una perspectiva única sobre la ciencia y el arte. Simone estudió órgano y composición para órgano con F. Tasini, y luego con S. Innocenti en el Conservatorio de Música "A. Boito" en Parma. Y durante los últimos 25 años, ha ocupado el cargo de organista principal de la Catedral de Parma. Como director, Simone Campanini ha dirigido el coro mixto Corale "Città di Parma" desde 2004, un grupo que obtuvo numerosos premios en importantes competiciones corales internacionales como Arezzo, Gorizia y otras ciudades. Como compositor, ha recibido muchos premios en concursos de composición nacional

italiana. Más recientemente, Simone ganó el primer premio en el 5º Concurso Internacional de Composición de Clavicordio “W. Landowska” en Ruvo di Puglia con una obra para oboe y clavecín que fue estrenada por Giovanna Fornari y Christoph Hartmann, oboísta de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Simone Campanini fue honrado como uno de los tres mejores compositores en la Competencia Internacional de Composición Coral 2018 de Japón, y (los tres ganadores principales) en la 43.a Competencia Internacional de Composición Coral “Guido d’Arezzo” (Arezzo, Italia). En 2007, Simone Campanini se graduó cum laude en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Parma y, en 2015, se doctoró en Ingeniería Industrial. Desde 2008 hasta la actualidad, ha sido colaborador de investigación del grupo acústico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Parma. Contacto: simonecampanini@gmail.com; Website: www.simonecampanini.it

Jonathan David se crió en la ciudad de Nueva York y actualmente vive en Chapel Hill, Carolina del Norte. El primer CD como solista de Jonathan, *The Persistence of Song*, con obras para solista vocal y piano, fue lanzado en Centaur Records en enero de 2020. Su *Blue Planet Blues*, un extenso trabajo de 3 movimientos para coro a 8 voces, fue presentado en una exposición centrada en ecología que tuvo lugar en Skopje, norte de Macedonia, en agosto-septiembre de 2019.

Otros aspectos destacados de la temporada 2019-20 incluyen el estreno de *Triptych: Reflections on Race to Texts of Zsuzsanna Ardó*, de C4, el Colectivo de Compositores / Conductores

Corales en junio 2020; y el debut de Prayer of Saint Francis, por Meredith College Community Chorus (Raleigh, Carolina del Norte), en mayo de 2020. Jonathan recibió encargos de música de los New York Treble Singers, Duke University, Atlanta Young Singers, Marble Collegiate Church, el Manhattan Wind Ensemble, y el saxofonista David Wozniak, entre otros. Su música coral se ha interpretado en todo Estados Unidos y Europa en lugares como la Capilla Duke, el Parlamento Europeo en Bruselas, el Palacio de Westminster y la Catedral de Notre Dame-París. Jonathan se ha desempeñado como compositor en residencia para The Greenwich Village Singers, y fue miembro fundador del coro pionero de nueva música, C4. Su Stabat Mater aparece en el CD debut de C4. Ha sido miembro del jurado de los Premios ASCAP / Deems Taylor. De 2005 a 2011 fue el Editor Clásico del servicio de música de Internet, Napster.

La música de Jonathan es publicada por Oxford University Press, See-A-Dot Music y Paraclete Press, y también está disponible a través de su sitio web, www.jonathandavidmusic.com. Email: jonmdavid@gmail.com

David Walters actualmente se desempeña como Director Asistente del Coro ISing, que ha recaudado más de \$ 350,000 en apoyo de organizaciones locales sin fines de lucro como Beaverton Arts Foundation, Sisters of the Road y Homeplate. Además, es el director musical de First Presbyterian Church en McMinnville, OR. Tiene un MM en dirección coral y un BM en Composición Musical de PSU y es miembro fundador del Conjunto Vocal Nexus. El estreno más reciente del Sr. Walters fue The Winged Victory, interpretada en diciembre de 2019 por el Coro ISing bajo la

dirección del compositor, y Wild, Unspoken, realizada en noviembre de 2019 por el Coro de la Cámara del Estado de Portland bajo la dirección del Dr. Ethan Sperry . Como vocalista, ha viajado por Italia, Hungría, la República Checa, China, Japón, Chile y Argentina, se ha presentado recientemente como Bajo solista en Requiem de Mozart, Misa de Coronación de Mozart, y como Barítono solista en Carmina Burana de Orff. Contacto: David@DwaltersMusic.com; website: www.dwaltersmusic.com

Traducido del inglés por Ariel Vertzman, Argentina

Revisado por Juan Casabellas, Argentina

Scores

Jubilate Deo by Simone Campanini

Te Lucis ante terminum by Jonathan David

A voice is Heard in Ramah by David Walters