

Música Coral de Letonia: Vasks, Prauliņš, y Ešenvalds

Philip L. Copeland, director y profesor

Hay una innegable riqueza en la música coral de Letonia. Una sensación de misterio permanece en los acordes verticales y las líneas líricas; los oyentes se encuentran atraídos hacia los sonidos y espíritus de los compositores que emergen de esa parte del mundo.

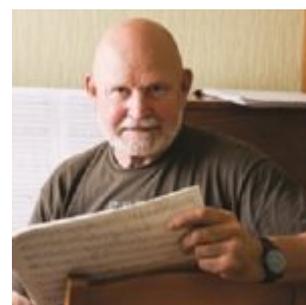
En muchas naciones, la educación musical formal se equivoca al no estudiar, o siquiera mencionar las ricas tradiciones musicales de Letonia y otros países bálticos. Pocos de los directores maduros de hoy en día han escuchado sobre la música coral letona en sus años de formación. Todo eso comenzó a cambiar a principios de la década de los noventa, cuando el amanecer de la era del internet se unía con la independencia de Letonia en 1991. La cultura única de Letonia empezó a emerger hacia la corriente de la consciencia artística mundial.

Los músicos de Letonia han hecho un excelente trabajo al reunir sus recursos y hacerlos disponible para el resto del mundo. La editorial Música Báltica realiza una tremenda labor al repartir partituras y grabaciones. Otro negocio destacado es el de la compañía The Latvian Publishing, que se alió con Ave Sol, un coro profesional letón, para producir la distinguida *Antología de Música Coral Letona*, un recurso que debería encontrarse en la biblioteca de todo director. Los coros profesionales bálticos comparten mucho de esta música única con interpretaciones espléndidas que son registradas en extraordinarias grabaciones.

Uno de los destacados eventos culturales en Letonia es el

Festival de la Canción y Danza Letona. Es un evento de renombre, donde se presentan 40.000 cantantes ejecutando canciones folklóricas y obras clásicas. La reunión masiva tiene lugar cada cinco años en la ciudad capital de Riga, la cual se ha convertido en la “Capital de la Cultura” en Europa y a su vez sede de las Olimpiadas Corales de 2014.

Este artículo es una antesala al enfoque internacional que habrá sobre Letonia en 2014. Atraemos la atención hacia tres prominentes compositores: Pēteris Vasks, Uģis Prauliņš, y Ēriks Ešenvalds. Cada uno de ellos tiene un catálogo completo de música coral que varía en dificultad. Este artículo se concentra en algunas de sus obras sin acompañamiento más accesibles.

Pēteris Vasks (n. 16 de abril de 1946)

La mayoría de la gente hoy en día ya no posee creencias, amor e ideales. La dimensión espiritual se ha perdido. Mi intención es proveer alimento para el alma y eso es lo que predico en mis obras.

–Peteris Vasks

Pēteris Vasks, hijo de un pastor bautista, es uno de los más importantes compositores vivos de Letonia y su carrera constante ha tenido un gran impacto en otros compositores bálticos. Sus obras comprenden casi todos los géneros,

incluyendo orquesta, teclado y música de cámara. Su música aparece frecuentemente en presentaciones de la élite coral de ensambles alrededor del mundo y su trabajo es a menudo materia de investigación por parte de eruditos.

Māte Saule fue una de las primeras obras de Vasks, quien la describe como “cercana a su corazón”. También es una obra que contiene algunas de sus iniciales estrategias musicales que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera como compositor.

Cuatro ideas musicales aparecen en Māte Saule que la hacen una pieza atractiva para un programa:

1. El uso de un motivo ondulante y aleatorio como acompañamiento y un crecimiento/disipación de la tensión dramática.
2. La repetición de pequeños motivos para aumentar la intensidad.
3. La evocación del pedal letón a través de un tono sostenido.
4. Aspectos como de himno para terminar la obra.

Māte Saule musicaliza un texto de Jānis Peters que evoca pensamientos sobre el misterio de la mañana y la gloria del amanecer. Marcada *misteriosamente*, la obra comienza con una figura ondulante de dos notas que es ejecutada de manera aleatoria. Cuando se ejecuta por varios cantantes, el sonido resultante tiene una característica enigmática; rebosa de potencial.

En la Figura 1, el motivo ondulado establece un sentimiento de inquietud y prepara la primera entrada del texto.

(Click on the image to download the full score)

Figura 1. Vasks, Māte saule, c. 1-7

Los motivos ondulantes de Vasks aparecen a lo largo de la obra. En ocasiones, el motivo sirve como acompañamiento a otras ideas musicales, como en los compases iniciales. En otras ocasiones, los elementos aleatorios se juntan con precisas entradas rítmicas, una técnica que le concede a la música de Vasks su sello distintivo. Ocasionalmente los motivos parecen ser un punto de destino dramático, como se muestra en la Figura 2.

(Click on the image to download the full score)

Figura 2. Vasks, Māte saule, c. 27-33

Estos dos ejemplos musicales (Fig. 1 y 2) demuestran también

el uso que Vasks da a la repetición de motivos, un mecanismo que añade cohesión a la obra y construye un interés hacia la música. La gran cantidad de motivos musicales en forma de *stretto* es una técnica común de composición; el que Vasks le imprima una destinación aleatoria a estos motivos, es muy poco común. El resultado es un extraordinario punto de sonido alto en la pieza, que luego cae hasta el punto de pedal del sonido en c. 36 (Figura 3).

El pedal letón es un aspecto importante y distintivo de la música coral letona. El uso que Vasks le da al pedal es siempre dramático; en esta composición sigue a un momento de caos vocal y plantea un dueto etéreo y un efecto contrastante con la sección del inicio.

(Click on the image to download the full score)

The image shows a musical score for four voices: Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B). The score is for measures 36 to 40. The tempo is marked 'Dolce, secondo' and the time signature is 4/4. The lyrics are 'VII - ti - ti - gi - ar - zai - gi - o - ni - a - sis'. The Soprano part has a dynamic marking of 'p' and a fermata over the final note. The Alto part has a dynamic marking of 'pp' and a fermata over the final note. The Tenor part has a dynamic marking of 'p' and a fermata over the final note. The Bass part has a dynamic marking of 'pp' and a fermata over the final note. The score is written in a single system with four staves.

Figura 3. Vasks, Māte Saule, c. 36-40.

Esta obra empieza su cierre con algunos compases homofónicos similares a un himno, con disonancias sin resolver y partes únicas de cada voz. (Figura 4) Al final de la obra, Vasks dibuja una gloriosa imagen de un amanecer musical de quince notas sucesivas que terminan con el sonido más fuerte posible (**ffff**).

(Click on the image to download the full score)

35 *Lucido, festosamente* $\text{♩} = 60$

S *mp*
Kad tu - dā - mās, jau ma - li gā - ju, kad

A *mp*
Kad tu - dā - mās, jau ma - li gā - ju, kad

T *mp*
Kad tu - dā - mās, jau ma - li gā - ju, kad

B *mp*
Kad tu - dā - mās, jau ma - li gā - ju, kad

Figura 4. Vasks, Māte Saule, c. 85-88.

Uno puede explorar técnicas musicales similares en estas obras de Vasks: Madrigales (1976), Zemgale (1989), y Tres Poemas de Dzesław (1994).

Vasks MATE SAULE

© 2006 Schott Music GmbH & Co. HG – All rights reserved

Used by permission of European American Music Distributors Company, sole U.S. and Canadian agent for Universal Edition A.G., Wien

Uģis Prauliņš (n. 17 de junio de 1957)

“La música y el amor lo explican todo. Estos deben ser

buscados y pulidos todo el tiempo, ya que ninguna verdad es permanente. Todo está permitido, y nada puede ser un absoluto – ya que nada es seguro, excepto el amor.

Eso, que estremece, también permanece. Yo directamente lucho por lograr este tipo de música.”

–Uģis Prauliņš

Uģis Prauliņš combina una diversa experiencia de habilidades y antiguas posiciones con su capacidad como compositor. Su entrenamiento incluye estudios formales en la Escuela de Música Emīls Dārzins y estudios de composición con Jānis Ivanovs a principios de la década de 1980, pero él también poseía habilidades que había adquirido con su trabajo como ingeniero de sonido profesional en la Radio Letona y como músico profesional en los años 70 y 80 como tecladista en bandas de rock progresivo y de música folklórica.

El trabajo de Prauliņš como compositor de música coral hizo su despliegue recientemente en el mundo de la música clásica cuando “El Ruiseñor”, ejecutado por Stephen Layton y el Ensemble Vocal Nacional Danés, fue nominado al Grammy 2013 en la categoría de “Mejor Presentación Coral”. Layton había trabajado con la música de Prauliņš anteriormente en una grabación de Hyperion de la *Missa Rigensis*, una obra obligada que fue originalmente compuesta para el Coro de Niños de Riga Dom; la obra fue estrenada en la Pascua de 2002 en la catedral medieval de Riga.

En la *Missa Rigensis*, Prauliņš deseaba componer una obra que evocara las misas del Renacimiento en el estilo de los compositores que lo guiaron en sus años escolares, incluyendo a Marenzio, Praetorius, y Orlando di Lasso, por nombrar algunos. La obra también es un “monumento coral” dedicado a su

ciudad natal, Riga.

Con Prauliņš, lo que al principio parece ser un comienzo tradicional termina con innovación. Su fusión de lo antiguo con lo moderno hace de la *Missa Rigensis* una obra cautivante que atrapa al público desde la primera frase, como se muestra en la Figura 5. En una primera ojeada, la música luce como un arreglo convencional del texto del Kyrie. Con una inspección más detallada, se revelan interesantes instrucciones para su ejecución (c. 3), disonancias inesperadas (c. 4), y una frase que termina en una cuarta perfecta (c. 60), evocando un sentimiento misterioso, asistido por cortes alternados de las voces superiores y graves en los dos últimos compases.

(Click on the image to download the full score)

The image shows a musical score for the Kyrie section of the Missa Rigensis by Prauliņš, measures 1-6. The score is written for Soprano, Alto, Tenor I, Tenor II, and Bass. The lyrics are: Ky - ri - e e - lei - sei. The music is in a 4/4 time signature and features a mix of traditional and modern harmonic elements, including dissonances and a perfect fourth ending.

*Figura 5, Prauliņš, "Kyrie"
de la Missa Rigensis,
c.1-6.*

Prauliņš tiene la habilidad de infundir al texto tradicional del Kyrie un espíritu de anhelo lastimero al emplear armonías modernas con resoluciones antiguas. La tercera declaración del Kyrie, visible en la Figura 6, ilustra esto con armonías de disonancias cercanas en cada uno de los compases, seguidos nuevamente por los cortes alternados y la cuarta perfecta.

(Click on the image to download the full score)

*Figura 6, Prauliņš, "Kyrie"
de la Missa Rigensis, c.
13-18*

La *Missa Rigensis* entera es una composición fascinante; otros movimientos poseen una equivalente cantidad de misterio, belleza y creatividad. Muchos pueden ser extraídos y presentados como obras independientes, pero la obra está brillantemente concebida y se mantiene como un todo unificado. La *Missa Rigensis* está disponible en edición de Novello; hay una excelente grabación de la obra ejecutada por Stephen Layton y el Coro de Trinity College de Cambridge en "Intercambio Báltico". Esta grabación producida por Hyperion presenta también el *Laudibus in Sanctis* de Prauliņš, otra prominente obra coral.

MISSA RIGENSIS (m. 1-6 & m. 13-18) – Music by Uģis Prauliņš

© Copyright 2002 Novello & Company Limited.

G Schirmes Inc. – All Rights Reserved. International Copyright Secured

Ēriks Ešenvalds (n. 26 de enero de 1977)

“Para mí, la armonía es lo más importante. . . la línea melódica es secundaria. Sin embargo, no quiero escribir música simple. . . Para mí es importante crear sonidos que sienta genuinamente. Concluyo que estoy cambiando constantemente, buscando nuevos caminos, pero una vez que los he encontrado, absolutamente nunca los he producido en masa.”

–Ēriks Ešenvalds

Ēriks Ešenvalds es uno de los compositores letones más conocidos hoy en día, especialmente en música coral. Padre de tres niños, Ešenvalds ha servido más recientemente en la posición de Erudito Becario (Fellow Commoner) de Artes Creativas en Trinity College de la Universidad de Cambridge, RU. Su experiencia como cantante en la agrupación profesional del Coro Estatal Letvija, le permite dar una íntima mirada al trabajo interno de la extraordinaria música coral así como también experimentar la pasión de interpretarla.

Como compositor coral, Ešenvalds divide sus composiciones en varias categorías distintas:

1. Obras más adecuadas para coros profesionales, tales como Sun Dogs, Legend of the Walled-in Woman, y Seneca's Zodiac.
2. Obras adecuadas para los mejores coros universitarios,

incluyendo Long Road, A Drop in the Ocean, and Northern Lights.

3. Arreglos, como Amazing Grace, My Picture Frame, and This is My Father's World.
4. Canciones para coros de niños, como The Beginning Emptiness, Spring, the Sweet Spring.

El *O Salutaris Hostia* de Ešenvalds pertenece a la categoría de "Obras adecuadas para los mejores coros universitarios". Es una obra relativamente corta y accesible, y es una pieza que posee una belleza simple, muy similar a la miniatura de Kodaly "Esti dal."

O Salutaris consigue esta simplicidad principalmente a través de las entradas alternadas de sopranos solistas en líneas alternadas con duetos ocasionales en terceras pareadas. El resto del coro sirve de acompañamiento para los solistas, proporcionando un acompañamiento homofónico justo al principio sólo con las voces femeninas. (Figura 7)

(Click on the image to download the full score)

Figura 7, Ešenvalds, *O Salutaris*, c. 1-4

La parte del coro está prácticamente toda en blancas, y proporciona armonías exuberantes que sostienen las líneas en ascenso de las dos sopranos. En los momentos más sonoros, el compositor agrega cantantes adicionales a las líneas de solo, en un intento de reforzar la melodía, como se muestra en la

Figura 8.

(Click on the image to download the full score)

Figura 8, Ešenvalds, O Salutaris, c. 21-25

La editorial de Ešenvalds, Música Báltica, está apoyando la popularidad del compositor con la publicación de dos colecciones de su música, Antología Coral 1 y 2. Juntos, comprenden once obras populares del compositor, incluyendo O Salutaris Hostia, A Drop in the Ocean, Amazing Grace, y Long Road.

O Salutaris (m. 1-4 & m. 21-25) – Music by Ēriks Ešenvalds

© copyright 2009 Musica Baltica Ltd

All rights reserved. International copyright secured

Philip Copeland es director de Actividades Corales y Profesor Asociado de Música en la Universidad de Samford en Birmingham, Alabama. Sus coros se presentan frecuentemente y son ganadores de premios en competencias internacionales y conferencias de la Asociación Americana de Directores Corales, así como también de la Organización Nacional de Coros Universitarios. En Samford, Copeland imparte clases de dirección, dicción y educación musical. También posee títulos en educación musical y dirección de la Universidad Mississippi, Mississippi College, y Southern Seminary en Louisville, KY. En Birmingham, dirige la música en la Iglesia Presbiteriana de South Highland y prepara el Coro Sinfónico de Alabama para presentaciones con la Orquesta Sinfónica de Alabama. Es padre de trillizas de nueve años: Catherine, Caroline, y Claire. Email: philip.copeland@gmail.com

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela

Revisado por Juan Casabellas, Argentina