

Instituto y Coro Philokalia

“El arte con una misión”

S. MARANA SAAD, Fundador y presidente del Instituto y Organización Philokalia, Líbano

Diez años de ser director de un coro de más de doscientos niños y adultos fueron una prueba y una invitación espiritual, para fundar Philokalia en el 2019, como nueva institución, un arte con una misión en la iglesia, para la sociedad. El poder del arte para contribuir en la vida de uno mismo, me inspiró a fundar Philokalia. Fui testigo del arte elevando almas, definiendo visiones y cambiando mentalidades. Por lo tanto, la fundación de Philokalia es una solemne validación del papel espiritual del arte; Philokalia es la luz generada por la intersección del arte y la vida, del amor y la belleza.

Mis antecedentes espirituales y teológicos se entrelazaron con la música a lo largo de mis 22 años en la Orden Libanesa Maronita. La Música Sacra fue el primer paso que allanó el camino para llevar a cabo la misión del arte. A lo largo de mi experiencia musical en el monasterio, el alcance del arte se hizo más amplio, encontrando diversidad de personas, culturas y experiencias. Por lo tanto, pensé que Philokalia sería el hogar de cualquier artista dispuesto a traer cambio y positivismo a este mundo, a cualquiera que sueñe, busque sentido en el arte, en el amor y en la vida. Philokalia unió el poder del arte en la iglesia y el poder del arte fuera de la iglesia, hacia una nueva evangelización. El arte está en el medio, llevando una misión de regeneración del significado espiritual de la vida de un artista y el rejuvenecimiento del llamado de Dios.

La historia de Philokalia

Es a través de la “creatividad artística” que el Hombre encarna la “imagen de Dios”. Una de las bases de Philokalia es la carta de Juan Pablo II a los Artistas en 1999: *“Dios, pues, llamó al hombre a la existencia, encomendándole la tarea del artesano”*.

Después de 22 años en la Orden Libanesa Maronita, enseñando teología y música a generaciones, tenía que responder a un llamado más grande que es el arte con una misión. El Instituto y el Coro que establecí en el monasterio desde 2018 como “Saint Rafqa Institute and Choir” fueron llevados a una misión más grande, y luego nació Philokalia.

Philokalia, que significa “el amor por la belleza” en griego, es una organización e instituto artístico que fundé en 2019 bajo la bendición y el patrocinio de Su Beatitud, el cardenal Mar Bechara Boutros Rai, quien designó al Monasterio de la

Visitación en el Monte Líbano como campus principal para esta nueva misión. Convencido de que todo cambio requiere un camino educativo, el Patriarca Rai confía en Philokalia para liderar un nuevo enfoque, involucrando a personas diversas, para preservar su identidad, para tomar iniciativas en el arte y en el conocimiento, para revivir el compromiso por y con las jóvenes generaciones. Arraigada en la rica cultura del Líbano, Philokalia pretende ser un instrumento para promover las artes y las habilidades sociales en un entorno acogedor.

La Organización Philokalia

Philokalia es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que reúne a artistas de los más diversos campos del arte, que dan a conocer el arte en todas sus dimensiones, para incentivar a los jóvenes a la producción artística y cultural. Estimula la cooperación entre artistas de todas las naciones, regiones y culturas, mejora su posición económica y social a nivel nacional e internacional, defiende sus derechos sustantivos y morales, destaca y preserva el patrimonio a través de la lengua, la literatura y la música.

El Instituto Philokalia

De acuerdo con la misión de Philokalia, el Instituto tiene como objetivo educar, promover e inspirar a los estudiantes para que alcancen su potencial artístico y musical y dejen una huella en el campo, brindándoles disciplinas tanto teóricas como prácticas y desarrollando sus capacidades a lo largo de su trayectoria educativa. Dividido en cinco departamentos, a saber, música, artes y manualidades, artes culinarias, espiritualidad y cultura, y el arte del liderazgo y la gestión; sus puertas están abiertas para personas de todas las culturas, nacionalidades y religiones, así como para personas con necesidades especiales.

El Instituto cuenta con un cuerpo docente altamente calificado en el **Departamento de Música**, combinando los programas tradicionales, clásicos y modernos de las disciplinas vocal e instrumental, oriental y occidental, que atienden los requerimientos profesionales y las necesidades de nuestro tiempo moderno actual.

Con el objetivo de brindarles a todos los músicos un entorno acogedor y apoyo técnico, el departamento de música estaba detrás de la creación de grupos, conjuntos y escuelas específicas dirigidas a una audiencia específica de artistas. **Ashtar Vocal Ensemble** fue fundado como un grupo profesional enfocado en la música árabe-oriental en todos sus aspectos. Reúne artistas en torno a un sonido oriental unificado, difundiendo la cultura musical árabe-oriental y libanesa. El **Hymnos Vocal Ensemble** de cantantes clásicos difunde la cultura de la música clásica en la región MENA. El Ensemble apoya a jóvenes compositores, directores, músicos y cantantes libaneses en el campo para que se expresen en el país y la región.

Philokalia Choir (Adultos y niños)

El Philokalia Choir ha establecido su reputación como uno de los coros líderes en el Líbano. Desde su fundación en 2010 como el Saint Rafqa Institute Choir, varios conciertos, festivales internacionales y eventos realizados cada año le

han dado la oportunidad al coro para mostrar su trabajo musical y técnica vocal. Compuesto por 80 adultos y 140 niños, el coro es un cálido sonido oriental proveniente de Levante y Líbano. El Philokalia Choir brinda educación en el campo de la música tanto para coralistas como para solistas.

Los objetivos del coro son incentivar a los jóvenes a conservar su patrimonio y motivarlos a investigar, crear e innovar, también busca formar artistas a través de grupos de expertos y en el marco de programas específicos.

El Philokalia Choir cubrió y dominó un amplio repertorio que va desde la música sacra a la secular, desde el árabe oriental hasta la música clásica, junto a destacados cantantes, músicos, artistas y orquestas. El Coro llevó la voz libanesa oriental a Francia, Chipre, Virginia – Washington (EEUU), Alemania, Italia y Polonia. Además, el Coro ha grabado siete álbumes de música libanesa, oriental y sacra, ha interpretado bandas sonoras para televisión y películas y ha cantado en programas de medios como invitados especiales.

Conclusión

La situación económica en constante deterioro en el Líbano está dejando a los ciudadanos libaneses en la desesperación y la desesperanza. La misión de Philokalia se vuelve más difícil ya que el arte ahora ya no se percibe como una prioridad en paralelo con los elementos esenciales de la vida que ahora son la única necesidad en la sociedad. Esto lleva a descuidar el arte y la cultura, los componentes más importantes del crecimiento de una nación.

Sin embargo, el valor del arte está disminuyendo entre los actores estatales, las instituciones y la sociedad, donde el enfoque ahora es principalmente humanitario. La crítica situación del país amenaza la preservación de la cultura, mientras el arte sigue siendo el medio supremo para esparcir alegría y belleza e infundir rayos de esperanza en los corazones de quienes la han perdido y dejar expresarse a los agobiados.

En contraste con todas las dificultades mencionadas anteriormente, Philokalia considera que su papel y presencia entre su comunidad son los más cruciales, hoy más que nunca. En todas las circunstancias, Philokalia siempre luchará por la importancia del arte en la promoción y difusión de mensajes de cambio y reforma positiva, derivados de su creencia de que las civilizaciones florecen y crecen a través de él. El arte y la cultura son el patrimonio y la identidad de cada nación.

Por tanto, Philokalia considera que el arte es complementario a las necesidades esenciales de la vida. El instituto y la organización están dispuestos a valorar todas las formas de arte y tomar la iniciativa de preservar nuestro patrimonio y ser un proceso terapéutico que ayudará a los estudiantes, músicos y artistas a superar estas crisis desafiantes.

Marana Saad es la fundadora y presidente del Philokalia Institute and Organization. Posee un doctorado en Teología Monástica de la Universidad de San Anselmo, Roma y un Doctorado en Música de la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik, Líbano. S. Marana es docente de Teología y Musicología en varias Universidades e Institutos. Es miembro de la Comisión Nacional Libanesa para la Unesco Líbano desde 2022. Estudió dirección coral con el maestro Walter Marzilli en el Instituto de Música Sacra de Roma. En 2010 fundó el Saint Rafqa's Institute Choir (niños y jóvenes) conocido a partir de 2018 como Philokalia Choir, donde actualmente imparte clases y dirige. También fundó el conjunto vocal Philokalia "Hymnos" y el conjunto árabe oriental "Ashtar" en 2022 como conjuntos profesionales. Obtuvo un Certificado Ejecutivo en Gestión Estratégica y Liderazgo de la Universidad Georges Washington, Escuela de Negocios, EE. UU. (2018) y Sensibilización a la Musicoterapia, Instituto de Musicoterapia de Nantes, Francia (2013). Marana participó en diferentes conferencias y talleres (Vaticano-Roma, Estonia, Richmond, Limassol, Croacia-Zara, Suecia) y recibió muchas invitaciones a festivales y conciertos internacionales (Francia, Chipre, Italia, Polonia, Alemania y EE. UU.). Publicó varios artículos sobre teología y espiritualidad, música sacra, dirección y gestión de coros. Es también autora de varios textos teológicos y musicales, y ha compuesto y dirigido varios textos religiosos.

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela