

Música sacra de Polonia

Entrevista con Paweł Łukaszewski

por Karolina Silkina, directora de coros y periodista

Karolina Silkina: ¿Cómo comenzó tu aventura musical? ¿Cuándo te diste cuenta de que la música es tu vocación?

Paweł Łukaszewski: Mi familia tiene profundas tradiciones musicales. Mi padre era compositor y mi madre era directora del Complejo de Escuelas de Música en Częstochowa. Obviamente comencé a estudiar en una escuela de música y terminé todos los niveles de la educación musical. Decidí continuar mis estudios en la Academia de Música de Varsovia y, desde ese momento, sentí que la música se convertía en mi vocación, especialmente la composición. Empecé una penetración gradual en la música tocando el violonchelo en conjuntos de cámara, orquestas, cantando en coros, componiendo, participando en concursos y cursos de música. La música se ha convertido en mi forma de vida.

KS: Una gran cantidad de tu música son composiciones sacras. Dime, ¿qué te inspiró para comenzar a trabajar en esa dirección?

PŁ: El tiempo en que he pasado mi juventud fue mi inspiración. Fue un período de la ley marcial y “Solidaridad” (sindicato polaco), el mayor movimiento patriótico. Por otra parte, Częstochowa, mi ciudad natal y el monasterio de Jasna Góra también me inspiraron. Estuve en numerosas presentaciones de obras maravillosas de Penderecki, Górecki y Kilar. También asistí a la peregrinación del Papa Juan Pablo II a Polonia. Fui cantante en el Coro de la Academia de Teología Católica, donde grabamos numerosas composiciones y estrenos de obras sacras. Gracias a esto, y a la petición del director y los coreutas, aparecieron mis primeras composiciones.

KS: ¿Qué músicos / compositores te inspiran y por qué?

PŁ:

Brahms, Mendelssohn, Fauré, Rachmaninoff, Arvo Pärt, John Tavener, Henryk Mikołaj Górecki y muchos otros. Los valoro a todos por su musicalidad, por la belleza y perfección de las obras, por la sinceridad de la expresión del compositor.

Paweł Łukaszewski with Arvo Pärt receiving the Degree of Doctor Honoris Causa of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, Poland

KS: ¿Cuál es tu composición favorita, de la que estás más orgulloso?

PŁ: Hay varias composiciones que me gustan. Creo que *Via crucis* es una de ellas, pero también adoro la Sinfonía N° 3 –*Symphony of Angels*. Siempre me ha inspirado el mundo de los ángeles. He leído muchos textos, incluyendo a Pseudo Dionisio Areopagita y escritos apócrifos, como el Libro de Enoc y el Catecismo de la Iglesia Católica. He escrito mi sinfonía sobre estos textos, utilizando instrumentos especiales como bolas chinas y cuencos tibetanos. Cada hombre tiene su Ángel de la

Guarda y yo le he dedicado mi composición a mi ángel.

KS: Hablemos sobre tus técnicas especiales de composición que describen tu propio estilo.

PŁ: No utilizo técnicas compositivas especiales. Baso mi experiencia en la tradición pues creo que se puede lograr mucho cuando el lenguaje musical es comprensible para todos.

Puedo mencionar el reduccionismo, que es el principio de limitar tanto el sonido como el material rítmico, y luchar por la combinación perfecta de texto y música. Debemos recordar que cada compositor es diferente. Personalmente creo que en el sistema tonal todavía puedes hacer mucho. Es por eso que he llamado *tonalidad renovada* a esta técnica.

KS: ¿Cómo describirías tu proceso general para crear una nueva obra?

PŁ: Me levanto muy temprano y puedo componer en cualquier situación. En primer lugar estoy buscando la forma correcta de la composición, su construcción, y luego los sonidos, acordes, y armonías correctos. Me toma mucho tiempo elegir los textos correctos, y su búsqueda a veces dura varios meses.

KS: ¿Cómo se relaciona el texto con la melodía y la armonía en tu música y cuán importante es el texto para ti en el proceso de composición?

PŁ: Cada palabra debe ilustrarse y describirse con el uso del sonido correcto. Estoy buscando este sonido, consonancia o intervalo. Trato el texto con respeto. Todavía lo estoy buscando...

KS: ¿Crees que la música debería ser accesible en la primera audición?

PŁ: Depende. Por un lado, tienes que escuchar la composición varias veces para entenderla, para entender el significado y el mensaje de la música. Por otro lado, la música puede impresionarnos desde los primeros sonidos. Es muy importante que la música toque al oyente.

KS: En tu opinión, ¿cómo se comunica el compositor con el

público en sus obras?

PŁ: La música es un lenguaje y el compositor se comunica con el público y los oyentes por los sonidos. La comunicación se lleva a cabo en varios niveles de penetración en una obra musical: a veces superficialmente, y otras muy profundamente, a través de medios simples o de una manera muy velada y oculta.

KS: ¿Para quién escribes tus composiciones?

PŁ: Compongo para mí, para amigos, conocidos, familia, pero muchas de mis composiciones son mi forma de contacto con Dios. Durante muchos años he estado componiendo para varias instituciones y conjuntos de Polonia y el extranjero.

KS: Tú eres compositor, pero también director. ¿Cómo influye la dirección en tu estilo?

PŁ: Esta es una experiencia muy importante. Soy director de coro y tengo mi propio coro en la catedral de San Florián. Esta experiencia no afecta el estilo de composición, pero está muy conectada con una esfera técnica: la métrica y el *tempo*, el transcurso del tiempo y su comprensión en otras palabras.

KS: ¿Qué sientes al dirigir tu propia música?

PŁ: A veces dirijo mis propias composiciones, pero no es mi actividad favorita. Prefiero dirigir obras de otros compositores. Conozco muy bien mis propias obras y no tengo paciencia con los intérpretes.

KS: ¿Cómo describirías la relación entre el compositor y el director durante la preparación de la obra para un concierto?
PŁ: Ambos roles son muy importantes, se complementan entre sí. Un buen director y un buen conjunto es una garantía del éxito del compositor. Siempre participo de los ensayos para los estrenos de las nuevas obras, y estoy abierto a las sugerencias del director. También espero que el director entienda mis intenciones.

KS: También eres docente. ¿Qué les aconsejas a los jóvenes compositores?
PŁ: En primer lugar, deseo que sean perseverantes en su camino hacia sus metas. Sugiero que no se rindan en sus propias intenciones creativas, y busquen música principalmente en sí mismos.

KS: ¿Sientes la responsabilidad por la música coral cuando compones tus obras?

PŁ: Después de muchos éxitos que mi música ha logrado, creo que puedo afirmar que entiendo la música coral y mi propio lugar en ella. Creo que en el futuro mis obras corales serán interpretadas y grabadas tan regularmente como lo son en la actualidad. No me esfuerzo por las interpretaciones, pero aparecen constantemente en diferentes partes del mundo.

KS: ¿Tienes tu lema de vida?

PŁ: Deseo que mi música estimule la reflexión y, al disminuir el ritmo de la vida, ayude a las personas a concentrarse y contemplar. Mis composiciones son el reflejo de mi personalidad y formación, por las que he pasado. Como dijo Boecio: *Musica humana*, no *Musica vulgaris*. Tal vez, al crear

tal música, me convierta en un intermediario en la transferencia de la Verdad.

KS: ¿Cómo te ves en 10 años?

PŁ: Espero tener la oportunidad de componer muchas obras nuevas, tal vez escriba óperas. Espero tener más tiempo que ahora. No quiero renunciar a mi actividad, que también está relacionada con el trabajo como docente en la Universidad, y la dirección del coro. ¡Quiero seguir haciéndolo!

Biografía de Paweł Łukaszewski

Paweł Łukaszewski nació en 1968 en Częstochowa, Polonia. Pertenece a las generaciones más jóvenes de compositores polacos especializados en música coral sacra. Estudió composición con el profesor Marian Borkowski en la Academia de Música Fryderyk Chopin en Varsovia. Recibió un Ph.D (2000) y un Ph.D Hab. (2007) en Composición. Sus obras se han interpretado en toda Europa, incluyendo Gran Bretaña, Bielorrusia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Polonia, Rumania, Suiza, Ucrania y el Vaticano, así como en Argentina, Chile, China, Israel, Cuba, Canadá, Corea del Sur, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Paweł Łukaszewski fue abundantemente premiado por su fascinante y muy valioso trabajo:

- Primer Premio en el Concurso de la Academia de Música

Frédéric Chopin por *Arrampicata*

- Segundo Premio en el Foro de Jóvenes Compositores en Kraków por *Winterreise*
- Una distinción del Presidente ¿?? de Częstochowa por su producción musical total.
- Segundo Premio en el Concurso Adam Didur en Sanok por *Recordationes de Christo moriendo*
- Segundo Premio en el Concurso Florilege Vocal de Tours en Francia por *Two Lent Motets*
- Dos terceros premios en el Concurso *Pro Arte* en Wrocław por *Church Songs*.

Además, Łukaszewski ha recibido la Orden de Caballería del Renacimiento de Polonia, el Premio San Alberto, la Medalla de Bronce "Gloria Artis", el Premio Primate de Polonia, el Premio Golden Orphee, y el Premio *Fryderyk* en 2007, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017. Łukaszewski ha enseñado composición en varias instituciones incluyendo la Universidad de Música Fryderyk Chopin en Varsovia, y en Chile como Profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile en Santiago y la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. También activo director, Paweł Łukaszewski es Director Artístico y director del Coro *Musica Sacra* de la Catedral de Varsovia. Sus obras han sido grabadas en más de 150 CD. E-mail: lukaszewski@chopin.edu.pl

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 competencias. Karolina completó su grado de bachiller en Relaciones Públicas y Comercialización de Medios (Departamento de Periodismo) en la Universidad de Varsovia. Actualmente sigue sus estudios de maestría en Alma Mater (Universidad de Varsovia). Está interesada en RR.PP., comercialización visual, comunicación, y comercialización de eventos. Además, Karolina es estudiante de 3er año de Dirección coral y de conjuntos musicales en la Universidad de Música Fryderyk Chopin y fundadora y directora del Coro del Departamento de Periodismo de la Universidad de Varsovia. También es coreuta (soprano) en el Coro de Cámara Fryderyk Chopin y el Coro Universitario de Varsovia. E-mail: caroline.silkina@gmail.com