

Tõnu Kaljuste Frente al Espejo

Entrevista realizada por Andrea Angelini, Editor de ICB

Conocí a Tõnu Kaljuste en una de las mejores pizzerías de Rimini, donde cenamos juntos luego de un largo día en el Conservatorio de Música de Cesena. Allí es donde el famoso artista estonio llevaba a cabo, del 17 al 19 de febrero del 2011, un curso avanzado de la música coral de Arvo Pärt para cantantes y directores. En el repertorio figuraban algunas de sus canciones más populares como, *Magnificat*, *Da nobis pacem*, *Which Was The Son of the...* ('quién era el hijo de...') Participaron una gran cantidad de seguidores del repertorio; Asistieron al curso 24 participantes de varios países como Italia, Francia, Alemania y Austria. Lo más enriquecedor de esta maravillosa experiencia organizada por el personal administrativo del Conservatorio de Cesena junto con la colaboración de la Asociación de Música Ficta, fue el concierto final y la entrega de certificados.

Andrea Angelini (AA): *¿Cuál fue la decisión más importante en su formación musical?*

Tõnu Kaljuste (TK): Fue muy importante y útil rodearme de compositores; ellos fomentaron mi interés por este tipo de música. Si estudias sólo un instrumento, como el piano o el violín, inevitablemente terminas practicando muchísima música antigua, en cambio, teniendo músicos a tu lado, puedes encontrar una auténtica lengua musical materna. Fue una lección importante. Mi padre era pedagogo musical y director de un coro infantil. Escribió muchos libros escolares y era

fanático del método Kodaly. Yo cantaba en el coro infantil y seguramente allí es donde comienza la historia. No sé si hubo un momento específico en mi vida donde elegí ser músico, o si lo sentí desde el comienzo. Es como estar flotando sobre el agua: Las olas te llevan por el mundo. Así fue mi vida con la música.

AA: La música de Arvo Pärt ha sido muy popular en Italia y el resto del mundo, muchísimo más que la de otros compositores contemporáneos. ¿En su opinión, cuales son los motivos de su enorme éxito?

TK: ¡Talento, punto! Puro talento. Compuso música durante la década de los sesenta usando un sistema de collage con diferentes técnicas; compuso canciones infantiles y luego cambió de opinión y creó el gran estilo tintinnabuli. Ahora ha combinado el estilo tintinnabuli con otros elementos. Lo importante no es la técnica que usa ya que simplemente es un gran compositor!

Arvo Pärt. Photo credit: K. Kikkas

AA: Cuando hablamos de la música contemporánea, inmediatamente pensamos en “La Escuela de Darmstadt”. Dicen que no es una

escuela muy popular porque la música no es emotiva. ¿Pärt era un experto de la escuela de Darmstadt antes de experimentar con el estilo tintinnabuli? ¿O cómo sucedió todo?

TK: Lo que pasó por la cabeza del compositor es tema suyo. Si uno analiza sus partituras más antiguas, como el *Second Symphony, Pro et contra*, o *Solfeggio* para coro, se da cuenta que sus composiciones están siempre relacionadas con el álgebra, con cuestiones matemáticas y están siempre conectadas por un sistema muy claro. En sus obras posteriores, como *Adam's Lament*, tomó vuelo con una nueva energía. Sorprendentemente, todos los estilos y todo el álgebra que había usado, de considerable importancia en su momento, se convirtió en un nuevo modo de comunicación que era mucho más libre. Una vez más hacemos hincapié en el *talento del compositor*. Tiene la capacidad de componer buena música que te llega al corazón. Es un comunicador de emociones; a veces comunica la distancia entre elementos, a veces entra al mundo de lo que se puede clasificar como *misticismo*, sea lo que sea, siempre es música pura, un lenguaje musical independiente con componentes hermosos, y de eso se trata! Me decía – *Para tocar mí música es importante poder tocar solo una nota, pero que suene hermosa*-. Sin embargo, en algunos géneros musicales contemporáneos del siglo XX, puedes hacer que todas las notas suenen hermosas sin que la música te deje esa misma sensación de belleza. Eso, por supuesto, es un área delicada, ya que todos tenemos una definición de lo que es musicalmente lindo. Esta música nueva siempre encuentra una armonía con las audiencias.

AA: *Durante un concierto, ¿Ud. toca la música de Pärt a su manera o sigue estrictamente la dirección del compositor?*

TK: Sigo su dirección pero le agrego algo propio también. Algunas decisiones no fueron de él, ni más, sino de los dos por lo cual surge un concepto nuevo. Es un compositor

perceptivo y normalmente corrige sus partituras muchísimas veces después de la primera función: Se corrigió la pieza, *Da nobis pacem* en el 2009.

Cuando diriges una pieza musical debes estar seguro que es la versión actualizada. Hoy en día es sencillo modificar una pieza, solo debes presionar algunas teclas en la computadora y ¡tienes la nueva versión!

AA: *En Europa, la música folclórica coral es muy popular. En muchos países, especialmente en Hungría, el Báltico y los países escandinavos, Rusia, y el norte de Italia entre otros, la gente siente que las viejas tradiciones se pueden mantener y difundir a través de la música. ¿Cómo se puede atraer a la juventud a que escuchen canciones que les cuenta sobre –el mundo del pasado- que prácticamente ha desaparecido?*

TK: Debemos familiarizarnos con la cultura y la historia del lugar para poder entender el desarrollo de su música. En un principio, la música no se compuso para tocarla en salones. El lenguaje musical era parte de la comunicación ya que aportaba a la creación de palabras, y motivaba a la gente a realmente vivir.

AA: *Las tradiciones nos hacen recordar el pasado pero la juventud esta más interesada en la música tecno o el rock. ¿Cómo podemos persuadir a la juventud a que cante sobre acontecimientos que sucedieron hace más de 20, 30, 40 y hasta 50 años atrás?*

TK: Creo que cada uno tendrá sus propias ideas con respecto a esto. No puedes detener la música tecno o pop. Hay miles, no, millones de personas que solo les gustan esa música. Todo tipo de música, cualquiera que sea, forma parte de nuestra vida y es importante no generar conflictos entre los diferentes

estilos. A veces utilizan elementos folclóricos interesantes, y como resultado, se unen al mundo contemporáneo. Quizás hay lazos que ayudan a la gente a entender lo que el folclore representa en nuestra cultura e historia, cómo comenzó la música, y cuáles fueron los elementos que utilizaron. En la actualidad, la industria de la comercialización es increíble pero cuando la gente comience a entender la música, ¿Qué comprarán todos los días? Es como estar en piloto automático – piense en lo siguiente- a veces se da que mucha gente sigue escuchando la vieja música y por ende la mantiene viva. Creo que en Europa puede llegar a ser difícil entender este concepto porque la conexión entre el folclore antiguo y la vida actual no es tan clara, sin embargo, cuando analizamos a Asia o India, por ejemplo, nos damos cuenta, a nivel musical, cuán diferente pensamos. Cuando se nos presenta el 'raga', decimos – ¡Increíble! ¡Cuántos elementos hay en éste estilo! No podemos definir todos sus componentes con exactitud, pero sabemos que deberíamos aprender un poco más sobre ellos.

AA: *Veljo Tormis y Arvo Pärt frente al espejo. ¿Qué representan para Estonia y cómo se refleja Estonia en sus obras?*

TK: Creo que todo buen compositor es original y no pertenece a un solo país. Hay buena música en todos lados, pero Veljo Tormis es un compositor estonio especial porque utiliza las canciones y tradiciones de nuestra antigua música folclórica. Cuando comenzó a componer música folclórica de Estonia, debido al reducido tamaño del país, se propuso conservar la cultura de su pequeña tierra natal. También le llamó la atención que el pueblo de un país que anteriormente y durante muchos años fue parte de Rusia, se había olvidado del idioma original, ugro-finés. Cuando Tormis compuso los seis *Cycles* (*Livonian Heritage, Votic Wedding Song, Izhorian Epic, Ingrian Evenings, Vepsian Paths and Karelian Destiny*) nadie entendía de que se trataban. Hoy en día, han desaparecidos los viejos idiomas del

pueblo. ¡Tormis temía que el estonio sea el próximo! Solo existía el poder de las tradiciones musicales contra la fuerte dominación cultural rusa. Durante la época de su composición era común hacerle al folclore musical, típicos adornos románticos. Por momentos, si uno escucha la música folclórica europea, se hace difícil discernir entre una canción alemana y una danesa, ya que hay muy pocas diferencias entre las armonías y los arreglos. No obstante, el verdadero folclore estonio le dio a Veljo Tormis la idea de solo representar canciones originales sin tapar la melodía con las típicas armonías románticas. Me gusta lo que hizo Stravinsky con la música rusa y los compositores que conservaron el folclore original. Veljo Tormis nos -preparó- para poder revelar nuestro 'ser' interior. Creo que le dio a los estonios la expresión musical de su lengua madre. Gracias a Veljo Tormis, el pueblo cantaba canciones sobre sus olvidadas tradiciones y se reencontró con su propio folclore.

The Estonian composer Veljo Tormis

Arvo Pärt trabaja de una manera completamente distinta. Por ejemplo: la tendencia de *Veljo Tormis* es hacia "abajo" (hacia la tierra) mientras que la tendencia de *Arvo Pärt* es hacia arriba (hacia el cielo). Por momentos es necesario mantenerse abajo y en otros momentos hace falta volar hasta el cielo. No podemos olvidar que ambos extremos tienen una larga historia

en la cultura musical de Estonia. Luego me preguntaste lo que éstos músicos representan para el país y si el pueblo estonio esta orgulloso de ellos. ¿Qué te puedo decir? Son como dos postales del país, figuras de la propaganda nacional, ien un buen sentido! Estonia es un país muy pequeño y carece de un sistema cultural vigoroso como existe en los Estados Unidos, donde a los compositores se los trata con mucha admiración y el gobierno los promociona internacionalmente, como fue el caso de Bernstein. Nosotros tenemos otro concepto de la “popularidad mundial”.

AA: Arvo Pärt vivió en el exterior durante muchos años de su vida. ¿Crees que esto, de algún modo, perjudicó la imagen de Estonia? ¿Hay gente que lo considera un falso representante de la cultura de Estonia?

TK: Pärt es más cosmopolita que Tormis, aunque compuso hermosa música infantil en estonio, particularmente durante su infancia. Pärt está a otro nivel: una gran diferencia es que es ortodoxo. Son dos figuras muy distintas pero los dos son muy famosos en Estonia. Arvo Pärt fue alumno de Veljo Tormis luego de la Segunda Guerra Mundial.

AA: Estonia es un país pequeño pero importante a nivel musical. ¿Cual es el secreto de su transformación a un “país que canta”? ¿Hasta qué punto afectó la época soviética al deseo de la libertad a través de la música?

TK: Si, como había comentado antes, ese tipo de canciones existieron en el folclore estonio durante cientos de años. El poder de una canción puede cambiar el mundo, convertir piedras en dinero, y hacer magia. Ya existía el canto en nuestra antigua música folclórica pero la primera vez que el pueblo empezó a cantar sobre la libertad fue cuando Estonia se separó del imperio ruso. Miles de cantantes llegaron a Tartü durante

el verano de 1869 de todas partes de Estonia, y fundaron de manera espontánea, el *Laulupidu* (Festival de la Canción Estonia), uno de los eventos corales amateur más grandes de Europa. El nacionalismo estonio surgió en ese momento. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchos jóvenes compositores de Europa fundaron las 'Escuelas Nacionales' para preservar los típicos componentes melódicos del folclore.

AA: *¿Crees que la música coral tuvo mucha influencia en la lucha por la independencia durante la época soviética, o no fue tan importante?*

TK: ¡Por supuesto que sí! La gente no salió a la calle a manifestar, ni a destrozarse autos, ni a romper vidrios... Simplemente se juntaron a cantar. ¡Qué poder tiene la música!

AA: *En mi opinión, una pieza coral es un texto vestido de música. Cuéntame sobre el poder poético de las palabras.*

TK: El poder poético se une con la música. Tres lenguajes se unen: texto, literatura y música. Cuando la música es buena, casi siempre hace fluir al texto. Un ejemplo es el canto gregoriano que se utiliza en misa para llegar a la gente. Tiene características sencillas pero con melodías muy efectivas.

AA: *"La voz humana es un instrumento perfecto". ¿Esta de acuerdo con esta afirmación de Arvo Pärt?*

TK: ¡Todos los instrumentos son perfectos! Pensar que la voz humana es la perfección total es muy lindo, pero... todo depende de quien canta y lo que canta. A ver, es cierto cuando todo funciona bien... pero no es siempre el caso. A veces los cantantes no pueden dedicarle un 100%. La voz es como un

secreto: Lo tienes, pero no lo puedes tocar como un instrumento común, como un violín... esta conectado a muchas cosas dentro del cuerpo. Cuando se trata de un buen cantante, es cierto que todos los instrumentos del mundo quieren imitar a la voz humana.

Looking at the scores...

Tõnu Kaljuste es el Director Fundador de la Cámara Coral Filarmónica de Estonia (EPCC) (1981) y la Cámara Orquestal de Tallinn (TCO) (1993). Ha sido nominado al Grammy varias veces y ganó distintos premios por sus grabaciones (Diapason d'Or de l'Année 2000, Cannes Classical Award, Edison Prize).

Kaljuste ha sido disertante en el Conservatorio de Tallinn y Director en la Ópera Nacional de Estonia. Ha trabajado con muchas orquestas y coros del mundo. Durante la década de 1990, aparte de su colaboración con el EPCC y el TCO, fue el Director principal del Coro de la Radio Sueca y de la Cámara Coral de los Países Bajos. Desde el 2001 trabaja como director independiente a nivel internacional. Fue nombrado miembro de la Real Academia de Música de Suecia y recibió el *Japanese ABC Music Fund Award*, el Premio Internacional Robert Edler de

Musical Coral y el Primer Puesto del Fondo Cultural de Estonia 2004. Kaljuste ha dedicado muchísimo trabajo a la música de los compositores estonios (Heino Eller, Arvo Pärt, Veljo Tormis, and Erkki-Sven Tüür), hasta grabó sus composiciones para la empresa discográfica ECM. También grabó todas las vísperas y letanías de Wolfgang Amadeus Mozart así también como la música de misa de Antonio Vivaldi para la empresa discográfica Carus Verlag. Ha colaborado con los compositores Alfred Schnittke, György Kurtág, Krzysztof Penderecki, Erik Bergman, Giya Kancheli, Sven-David Sandström, Knut Nystedt, Einojuhani Rautavaara, Brett Deán, y R. Murray Schafer, entre otros. En el 2004, el nuevo proyecto Ópera de Nargen inició sus actividades bajo la dirección de Kaljuste. Durante la temporada 2004-05, se puso en escena tres operas de Joseph Haydn, la obra "Lantern" de Jaan Tätte, y "Baladas Estonias" de Veljo Tormis en co-producción con el Teatro Von Krahli. En la temporada del 2005-06 del teatro Opera de Nargen se presentaron dos operas de cámara por el compositor Tõnu Kõrvits. Dentro de las presentaciones internacionales de la temporada 2005/06 trabajó con la Orquesta de Cámara de Mahler, Brabants Orkest, la Orquesta Sinfónica Malmö, la Filarmónica de Copenhagen y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Munich, entre otras.

Traducción por Martin Balaguer

Edited by Anita Shaperd