

Música Coral Excelente en un Pequeño País: una Conversación con el Compositor Lituano Vytautas Miškinis

Cara Tasher, directora de coros y docente

Cara Tasher: ¿Cómo fue crecer en Lituania?

Vytautas Miškinis: Cuando niño, viví en el hermoso pueblo de Zervynos donde la mitad de sus habitantes eran parientes por parte de mi madre. Era bastante común excepto por las responsabilidades que asumí a tan corta edad. Allí completé mi primer grado de la escuela primaria y luego comencé mi segundo grado en Vilnius, la ciudad capital. Recuerdo desde muy niño, que siempre me gustó cantar, sin importar dónde ni cuándo; durante las comidas, por el bosque, en el cuarto de baño... Muy pronto mis padres notaron mi interés y me inscribieron en el coro de niños, donde comenzó oficialmente mi educación musical. Progresé con facilidad en las clases, y esto llamó la atención del director. Fue él -Sr. H. Perelstein- quien me guió y dirigió a lo largo de este camino y de quien obtuve todo mi conocimiento musical. Me siento orgulloso de haber tomado clases particulares de música como los grandes W.A. Mozart, J. S. Bach; A. Bruckner y E. Elgar que también estudiaron con maestros particulares. De hecho, aprendí y logré mucho en música durante la tutela de Perelstein, cuya personalidad tuvo gran influencia en mí. A los 17 años, ingresé a la Academia de Música como director asistente, y a los 21 me convertí en subdirector del Coro del Estado de

Kaunas. Más tarde, a los 25, me desempeñé como Director Artístico del coro de niños luego de que mi antecesor Perelstein se mudara de Lituania a los EE.UU. Poco después, fundé la Escuela de Música Ažuoliukas. Todo lo recién expuesto parece una biografía simple, aunque el entorno insular en el cual vivíamos era en realidad bastante complejo: el gobierno nos prohibió actuar en el extranjero y la cantidad de información musical era muy limitada. Había manuales de música politizados, y el conocimiento de un idioma extranjero era casi la única vía para aprender acerca de la literatura musical de otras culturas.

Críticas aparte, la educación musical y el entrenamiento musical profesional era de alta prioridad para el gobierno. La pirámide de capacitación profesional funcionaba bien: escuela musical primaria, educación musical secundaria (equivalente al actual Conservatorio), Escuela Superior de Música (la actual Academia de Música). En aquel momento, un graduado de la Academia de Música tenía garantizado el derecho a un trabajo, mientras que ahora esto depende de cada uno y no siempre con suerte. También durante aquella época, las vacaciones de verano de los niños fueron tomadas bajo consideración estatal y los padres que trabajaban podían permitirse enviar a sus hijos a los primeros y bien instalados campamentos, donde el cuidado de los niños, su alimento, alojamiento, deportes y entretenimientos, garantizaban su descanso y período de vacaciones. Lamentablemente con los actuales costos de la educación, los campamentos de verano son demasiado caros para muchas familias, y con frecuencia considerados un lujo. Con la desaparición de la red de campamentos estatales, me enorgullece organizar los campamentos de verano para 130 niños coreutas por año, aunque la duración de los campamentos ya se ha hecho más corta y menos accesible para muchas familias. De todos modos, no tome mis palabras como nostalgia por los tiempos pasados. Vivimos en una sociedad "moderna" donde la riqueza depende de la rentabilidad económica. Para terminar, quiero citar un antiguo dicho romano: "Si no eres educado en

música, eres plebeyo". Muchas veces, la música se ha convertido en el objeto de necesidades hedonísticas más que en parte de la educación estética. ¡Qué triste! Hoy se apoya menos a la educación musical y la participación en actividades corales escolares ino es más obligatoria! Entonces, la ley ordena que el Ministerio de Educación y Ciencia regule el plan de estudios y las escuelas son financiadas y mantenidas, y los municipios controlan sus funcionamientos. Estos son los cambios en la era de capitalismo.

CT: Hable de la transformación de su acercamiento a componer y dirigir música después de 1990, si existe. ¿Hay cambios en la música coral y la educación musical?

VM: En el pasado, no se ahorró ningún costo para la educación en música coral, para demostrar la superioridad del sistema educativo soviético sobre las normas occidentales, pues esta era una de las áreas donde la estrategia política podría aplicarse. Era más fácil manejar a las masas que a una sola persona. Por lo tanto, se estimuló mucho la educación musical y la participación masiva en coros, e inclusive existía un puesto oficial de Coordinador del Desarrollo del arte y la

cultura de masas. Como debe saber, además del arte profesional, se prestó mucha atención al sostenimiento y desarrollo del arte aficionado. Conforme a la regla soviética, se desarrolló y mantuvo totalmente con fondos públicos una amplia red de escuelas música para niños. Comúnmente, una planta o fábrica estimulaba y financiaba la participación de los empleados en coros, grupos de danza, bandas u orquestas populares, y algunos lugares de trabajo construyeron sus propios centros culturales. La participación en la música y en la educación musical fue considerada obligatoria.

Por suerte, a pesar del régimen soviético surgieron muchas cosas positivas. Por ejemplo, se proporcionó la educación musical desde el nivel preescolar hasta el secundario, y era obligatorio para las escuelas tener un coro, una banda, orquesta o grupo de danzas. Lamentablemente, después de la restauración de la independencia de Lituania, se discontinuó la red de educación musical y, en parte, no sólo debido a la falta de fondos para el mantenimiento de todas las instituciones culturales y educativas, sino para borrar y destruir cualquier recuerdo del régimen soviético. Bastante triste es que, aún hoy, conceptos como “el sistema educativo soviético”, “la herencia soviética” o “la red soviética” son parcialmente asociados con el arte, en gran medida porque la red de arte aficionado fue totalmente patrocinada por los antiguos Sindicatos. Lamentablemente, con la restauración de la independencia, fueron destruidos por razones políticas.

Después de que Lituania se convirtió en miembro de la Unión Europea, sorprendentemente, se está ahora actualizando el apoyo parcial a estructuras sumamente desarrolladas y que funcionaban bien. Parece polémico considerar que los estándares europeos se acomodan y amalgaman con nuestro sistema educativo nacional, y no digamos nuestro desarrollo cultural individual y nacional. Lamentablemente, los actuales modelos de vida “modernizados” están integrados según los estándares comúnmente diseñados de la Unión Europea.

De todos modos, el principal enigma de identidad cultural parece ser cómo proteger y mantener las cosas tradicionales que se han vindicado a lo largo del tiempo.

CT: ¿Cómo se han mantenidas vivas las tradiciones de la música coral lituana?

VM: Hablando sinceramente, la abierta oposición al régimen soviético nunca ha sido demostrada ya que era peligroso, aventurado y o simplemente imposible. El Festival nacional de la Canción y la Danza brindaba una oportunidad de conservar alguna tradición de la herencia cultural nacional. Para el repertorio del festival, nadie desafiaba a discutir acerca de su contenido. En general, cualquier cosa que no se opusiera a la ideología del sistema soviético era aceptada. Se prestó especial atención a canciones y danzas tradicionales dado que ellas sostuvieron nuestra identidad nacional. Sin embargo, el repertorio tenía que ser internacionalmente variado, consistiendo por lo general en música lituana, rusa, letona, estonia, u otra música internacional interpretada en sus lenguas nativas, y luego traducidas al ruso y al lituano.

Como Lituania era un país bilingüe, los idiomas lituano y ruso eran obligatorios y el idioma lituano siempre fue una prioridad para los lituanos nativos; lo enseñaron en la escuela, fue utilizado en público y se consideraba ser -por todo sentido- la lengua madre. Los *soviets* temieron y descuidaron aceptar la modernidad pues era asociada con la influencia occidental, que para ellos significaba el capitalismo -un gran mal que se oponía a los principios de la sociedad e ideas comunistas.

A pesar de cualquier intento comunista de limitar o ignorar la influencia occidental, ésta se extendió rápidamente en forma de la declaración tangible de un pensamiento "escondido" evidenciado principalmente por la música instrumental. Se

compuso una gran cantidad de música sinfónica, y contundentes mensajes o ideas tácitas fueron sensiblemente ocultados profundamente dentro de la misma. Al mismo tiempo, se declararon y estimularon abiertamente las ideas comunistas y la alabanza al régimen bajo el reglamento establecido. No objetaron ni se opusieron al arte popular lituano y, además, fue tolerado y aún desarrollado. Mientras tanto, los intelectuales encontraron ciertos elementos de resistencia nacional en la herencia etnocultural y fácilmente notaron algunos de dichos elementos en la palabra, un instrumento poderoso para llevar un mensaje claro; los textos de las canciones eran ambiguos o tenían elementos de la lengua de Esopo... Por ejemplo, en la canción popular *Oh, volar, volar* armonizada por M. K. Čiurlionis el texto dice: "Oh, los cisnes vuelan, vuelan para defender la madre patria y llama a los hermanos para..." Pero, los censores de las canciones tradicionales lituanas no encontraron nada específico para criticar en los textos, pues ellos aludían generalmente a ideas ocultas entre líneas o en ambigüedades. Y si un compositor complacía al régimen componiendo al menos una canción alabando al sistema soviético, podía componer su música más libremente, pues los censores favorecían a los compositores que demostraban lealtad al gobierno y escudriñaban sus trabajos con menor severidad.

CT: Su elegancia y fluidez dentro de diferentes estilos son notables. ¿Cuál es la obra que ha compuesto de la que está más orgulloso?

VM: He escrito gran cantidad de canciones de diferentes géneros y variados estilos y, aproximadamente, 800 obras corales, y estoy especialmente orgulloso de mis obras para niños y mis obras sacras. Estoy muy contento con mi *Misa de Luz* -para dos pianos y trío de jazz- que recientemente transcribí para orquesta. Luego, mi cuento musical para niños -el *Cuento de la Ternura*- cuyo texto está basado en el libro del autor americano Steiner. Ahora estoy musicalizando la *Pasión* del Evangelio de San Juan -en alemán- para la Catedral de Graz, Austria, para Evangelista (tenor), Pedro (tenor), Jesús (bajo), la criada (soprano) y un coro SATB a cappella (35 minutos de duración). También he escrito una versión de 1 hora en latín con órgano y orquesta. Entre los directores europeos me han apodado “el Señor Cantate Domino” por una simple razón: *Cantate Domino* es mi obra más frecuentemente interpretada, y el editor Carus Verlag la considera un bestseller. Me siento orgulloso de haber escrito bastantes canciones y nunca quisiera componer una obra que me desacreditase como compositor. Por consiguiente, soy sumamente cauteloso al

publicar mis obras. En el caso de que mi obra despierte ningún interés para el público, no me atrevería a decepcionar a los oyentes con cualquier otra obra mía.

CT: Su producción compositiva es muy abundante para un compositor contemporáneo. Por favor, hable de su proceso de composición, y qué lo inspira.

VM: Lo que siempre me inspira es la poesía. Siempre leí muchos textos poéticos, sobre todo poesía para niños. A veces el texto me “enciende” espontáneamente, en tanto a veces me siento indiferente a él. Es más difícil con los encargos, especialmente cuando el texto está dado y está descripta la orientación del estilo. Por suerte, soy bastante rápido para componer, pues cada minuto vivo con la música en mi cabeza, en mis pensamientos, y a veces en mis sueños, que trato de anotar antes de que lo audiovisual se haya evaporado. Tiendo a explorar cada minuto libre que tengo; de otra manera no lograría hacer mucho. Escribo esperando un vuelo, a bordo de un avión, durante cualquier minuto libre en la Academia de Música, cuando un estudiante no llega a su clase de dirección, en casa, en el trabajo; sencillamente, por todas partes. Inesperadamente, en el año 2012 recibí 10 encargos corales. Compongo mucho sin un foco ni dirección específica, lo cual es útil para mi expresión personal a través de la música. A veces las ideas nacen mientras conduzco mi automóvil. Me detengo y me apresuro a capturar los pensamientos sobre cualquier hoja de papel y precipitarme a casa para expresarlos en forma musical. Por ejemplo, *Cantate Domino* y varias otras obras fueron compuestas así. Amo la naturaleza. Me recarga y limpia la mente de cualquier pensamiento negativo de los que abundan en nuestras vidas. Cuando me siento triste, probablemente componga la música alegre. Cuando estoy optimista, viene a mi mente música nostálgica o melancólica. Quién sabe, tal vez esto pase debido al equilibrio en la naturaleza inexplorada, así como en la naturaleza del hombre. Después de la lluvia,

esperas que brille el sol y como lo anhelas, momentos de alegría siguen a la tristeza y la euforia se calma con el correr del tiempo.

CT: Debido a los muchos festivales Lituanos corales, usted tiene acceso a los músicos más talentosos de su país. ¿La rica tradición coral de Lituania ha ayudado al país a ganar reconocimiento en todo el mundo?

VM: Lituania es realmente rica en talentos. Nuestra herencia etnocultural es muy rica y abundante. Dentro de nuestra población de 3.000.000 de habitantes, hay una significativa cantidad de coros y artistas profesionales en muchos campos. El movimiento coral es uno de los más impetuosos. El poder del canto ayudó a los lituanos a resistir la presión de los 20 años del ejército soviético, y anhelar la Independencia de Lituania. Nada asombra que cuando una canción era más poderosa que un arma, el fenómeno fuera llamado la Revolución del Canto. Nunca olvidaremos la tradición de los gigantescos Festivales de la Canción báltica que, en 2006, la UNESCO seleccionara con orgullo como una práctica cultural considerada como "obra maestra de humanidad." Tuve el honor de ser parte de la creación de una ley de 2008 para la continuidad de la tradición del Festival de la Canción lituana. El hecho que tres coros lituanos sean ganadores del Gran Premio Europeo habla más fuerte que las palabras. Admitimos que también tenemos problemas, pero si comparamos nuestra situación con la de muchos países donde el canto coral se cultiva menos, me atrevo a decir que -hasta ahora- nuestra situación está bastante buena. Me justifico de hacer comparaciones, ya que el World Choir Council -en el que tengo el honor de representar Lituania- contempla estos problemas a escala global.

Tenemos muchos artistas interesantes en todos los géneros: pop, jazz, y música clásica. También muchos compositores

interesantes. Pero ¿cómo podríamos hacer que sus nombres se conocieran por el mundo? El problema es que habiendo vivido durante cincuenta años detrás de la “cortina de hierro”, fuimos anónimos para la mayoría del mundo. ¿Y cómo deberíamos encontrar un editor extranjero que creyera en el talento de un compositor y deseara promover la música lituana en el extranjero?

Me siento muy decepcionado con la situación actual, si bien soy una feliz excepción: los mejores coros del mundo interpretan mis obras, y me piden componer para ellos. Es un gran honor y alegría y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad representar el arte lituano.

CT: Para terminar, le concedieron el Premio a la Persona Ilustrada de Lituania en 2006. Describa el camino a la ilustración y cuéntenos más.

VM: Me otorgaron esta alta distinción por mi trabajo con los niños. Soy el director artístico del coro de niños y jóvenes más numeroso de Europa, un organismo que reúne 450 cantantes. ¡Me gusta bromear llamando a mi equipo de cantantes “*all men’s sexy choir!*” El sistema incluye 8 conjuntos de edades diferentes y 10 asistentes. Es un sistema integral que incluye un plan de estudios de 8 años, donde aprenden Solfeo, Historia de la Música, Dirección, y Técnica vocal en forma privada, así como también un instrumento musical de su elección. Canto

coral es la clase principal. El premio concedido es la mayor evaluación de mi capacidad de promover el interés por la música en un gran número de niños que dedican su tiempo a la educación musical. En 2002 fui nombrado el “Mejor el autor del año” y el “Compositor de la música más frecuentemente interpretada en el extranjero”, y durante la década pasada, tres de mis obras han sido evaluadas como las interpretadas con mayor frecuencia por los coros en Europa. El hecho de que soy interesante para alguien me hace feliz.

CT: Gracias por permitirnos destacarlo así como también un agradecimiento muy especial a nuestro colega y amigo Darío Polikaitis, director artístico del Coral Lituano Dainava en Chicago, por la traducción de esta entrevista, así como por esta provechosa guía de pronunciación.

VM Mi sincero agradecimiento al ICB por la oportunidad de compartir mis pensamientos. Por supuesto, recibo muchos correos electrónicos con gran variedad de preguntas, y en la mayoría de los casos preguntando dónde encontrar mi música. Puede encontrarse información acerca de mis obras en el sitio web www.mic.lt en la sección de los compositores. La información sólo pertenece a mis obras publicadas por editoriales extranjeras: Carus Verlag, Ediciones Ferrimontana, Schott Verlag, en Alemania; Coeur Joie, en Francia; CMEditiones Musicales, en España; Astrum, en Eslovenia; Musica Baltica, en Letonia; Earthsongs, Laurendale Associates, Santa Barbara, EE.UU. La Información acerca del Coro Ažuoliukas puede encontrarse en www.azuoliukas.lt y mi correo electrónico personal es v.miskinis@azuoliukas.lt.

Mano gimtinė

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarp kalnų, laukų
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laikų.
Ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo
Liejo nežinia.
Girios užė ten, minėjo
Praeities laikus,
Kai lietuvis netikėjo,
Jog belaisviu bus.
Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva,
Verkia jų kapai.
Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau
Vargdienių dūmas.
O tos dūmos vargdieninės
Griaužia kai kada,
Tartum rūdys geležinės
Amžina žaizda.

There is my birth place

*Where the river Nemunas flows
through the hills and plains,
there our poor brothers lament their fate,
as they have for ages past.*

*There my mother rocked me to sleep
with mournful lullabies,
pouring her heartache
into my bosom.*

*There the forests moaned
remembering the times of the past,
when nary a countryman could have believed
that he would be a slave.*

*There abandoned fortresses lay in ruins
On the hilltops high;
they mark the resting places of giants,
their weeping graves.*

*There I grew up
and lived through many hard times,
and grew to love
the common life.*

*But ever so often,
the memories of that life gnaw at me,
As rust eats away at iron,
As a permanent wound.*

Maironis (born Jonas Mačiulis, 1862–1932) is one of the most famous Lithuanian romantic poets. He is known as the “great poet of Lithuania’s rebirth”. Maironis, a Roman Catholic priest, lived most of his life under the Russian Czarist occupation. His patriotic poetry was at the forefront of a Lithuanian national revival that ultimately led to independence in 1918. The text of this piece is typical of Maironis’s creative oeuvre. In attempting to awaken his countrymen to their national identity, Maironis speaks lyrically of Lithuania’s beauty, of its glorious past, of its

sufferings and struggles. Yet he identifies with and addresses the common man (rather than the aristocracy), for it is there that he sees hope for the future of Lithuania as a free nation.

Vowels:

a = [ʌ] (up) or [a] (far)

ą = [a] (far)

e = [ɛ] (met) or [æ] (cat)

ę = [æ] (cat)

ė = [e] (cafe)

i = [ɪ] (sit)

į = [i] (sleep)

y = [i] (sleep)

o = usually [ɔ] (law), sometimes [o] (open)

u = [ʊ] (book)

ų = [u] (truth)

ū = [u] (truth)

Consonants:

c = [ts] (not [k])

č = [tʃ] (church)

g = [g] (good) – always hard

j = [j] (young)

r = rolled

š = [ʃ] (ship)

ž = [ʒ] (Zhivago)

Diphthongs:

ai = [ʌ:i] or [a:i]

au = [ʌ:u] (low) or [a:u] (down)

ei = [ɛ:i] (Beijing) or [æ:i]

ie = difficult to transcribe in IPA because its components are quite merged. I have tried to represent as [iɛə] – in sustained notes the ə (schwa) is sustained. An English equivalent would be “Vietnam”. I have also heard comparisons to “deer”, if the r is not pronounced.

ui = [ʊ:i]

uo = difficult to transcribe in IPA because its components are quite merged. I have tried to represent as [uɔ], – in sustained notes the [ɔ] is sustained. I have also heard comparisons to English “poor”, if the r is not pronounced.

Palatization:

An “i” before the vowels “a”, “ɑ”, “o”, “u”, “ʊ”, “ū” is not explicitly pronounced, but rather serves to soften, or palatize the preceding consonant. Therefore, “broliai” is not really [bro-ɫʌ:i], but rather [[bro-ɫʌ:i] with the “ɫ” softened. This is a bit difficult for non-native speakers, so a pronunciation of [bro-ɫʌ:i] is acceptable, as long as the

[I] is very quick. This is how I have transcribed the poetry above.

(Click on the image to download the full score)

MANO GIMTINĖ

*Mano Gimtinė –
Image 1*

*Mano Gimtinė –
Image 2*

Mano Gimtiné –
Image 3

http://icb.ifcm.net/wp-content/uploads/2013/04/ComposersCorner_Miskinis_interview_mano_gimtaine_pronunciation.mp3

“Mano Gimtiné Pronunciation” from Darius Polikaitis’s Album by Darius Polikaitis. Released: 2013.

AVE VERUM CORPUS

Ave Verum Corpus –
Image 1

*Ave Verum Corpus –
Image 2*

*Ave Verum Corpus –
Image 3*

Formada por significativas experiencias modificadoras de vida dentro de organizaciones tales como el Coro Sinfónico de Atlanta, el Coro Sinfónico de Chicago, Conspirare, el coro de Niños Glen Ellyn, el Trinity Choir-Wall Street y el Coro de Jóvenes de Ciudad de Nueva York, **Cara Tasher** completó sus estudios en la Universidad de Cincinnati-CCM, la Universidad de Texas en Austin, La Sorbonne, y la Universidad del Noroeste. Su agenda incluye conciertos, es directora invitada en festivales y talleres, y la preparación de organizaciones profesionales a lo largo de los EE.UU. y en el extranjero, este año también con el Coro de la Orquesta Sinfónica de Jacksonville. Sus conjuntos han viajado por cinco países y añadieron Sudáfrica en un intercambio con el Coro Junita van Dijk's NMMU en mayo de 2012. Cara reside en Jacksonville, donde trabaja como Directora de Actividades corales en la Universidad de Florida Norte, y recientemente se presentó conduciendo la apertura del Debate Nacional Republicano de Florida en 2012, en vivo por CNN. Correo electrónico ctasher@gmail.com

Traducido al español por Oscar Llobet, Buenos Aires, Argentina

Revisado por Juan Casasbellas, Buenos Aires, Argentina

Edited by Gillian Forlivesi Heywood, Italy