

INDIANAPOLIS SYMPHONIC CHOIR

Sacred MASTERWORKS

Escrito por Joshua Allen Thompson
Traducido por Jennifer Hutchinson Delgadillo

Temas programáticos generales:

- Definiciones culturales / históricas / musicales de 'sagrado'
- Conectividad universal / Humanidad a través de la música y el Creador
- La música 'sacra' como reflejo atemporal y reiteración de los tiempos

Canción 1: "Invocation" (Invocación) de Rollo Dilworth

[Houston Choral Society y Prairie View A&M presentan "Invocation" de Rollo Dilworth - YouTube](#)

Información biográfica: (1970 a presente)

- Compositor coral estadounidense, arreglista, director y educador de St. Louis, MO.
- Obtuvo una licenciatura en educación musical de Case Western Reserve.
- Se desempeñó como director coral de la Universidad de North Park de 1996 a 2009 antes de aceptar el puesto de profesor de música en la Universidad de Temple.
- Tiene más de 150 obras publicadas.
- Compone con claras raíces e influencias de la música folclórica afro americana, clásica, espiritual y gospel mientras escribe en estilo contemporáneo.
- Estilo compositivo inspirado en la tradición de la canción artística y colaboradores como Langston Hughes y Paul Lawrence Dunbar.
- Conocido por ser un compositor / arreglista innovador y aventurero dentro de la literatura coral.

Temas de Invocación / Anotaciones de artista:

Basándose en la tradición del Evangelio con un toque contemporáneo "actualizado", la Invocación es una oración musical, una convocatoria y un llamamiento al Creador para que bendiga y unja a la congregación. Es tanto una invitación a habitar en un lugar sagrado como una invitación a las personas a abrazar y caminar por completo en la omnipresencia del Creador.

Artículos relacionados:

[Apropiación cultural: del robo de la cultura al intercambio de la cultura | Coro América](#)

Canción 2: "Gloria" de la Misa de Coronación de Wolfgang Amadeus Mozart

[Gloria - \(Coronation Mass\) Missa Brevis in C Major - KV 317 - Mozart - YouTube](#)

Información biográfica (1756 a 1791)

- Fue un prolífico e influyente compositor del período clásico.
- Nacido en Salzburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico.
- Competente en teclado y violín, compuso desde los cinco años y actuó ante la realeza europea.
- Mozart trabajó como músico en el Salzburgo hasta 1781 y se mudó a Viena.
- Durante sus últimos años en Viena, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas.
- Compuso más de 600 obras
- Misa de Coronación y Gloria:
 - Compuesto en 1779, es uno de los 17 escenarios de Misa más populares de Mozart.
 - Es casi seguro que la misa se estrenó allí el domingo de Pascua, 4 de abril de 1779, convirtiéndose en la música preferida para las coronaciones reales e imperiales, así como para los servicios de acción de gracias.
 - Gloria (latín para "Gloria a Dios en las alturas") es un himno cristiano conocido también como el Himno de los Ángeles.
 - El himno comienza con las palabras que cantaron los ángeles al anunciar el nacimiento de Cristo.

Análisis / Entrelíneas:

Mozart escribió varias misas comisionadas para la corte real, una corte profundamente impregnada de la tradición católica romana que se remonta a los siglos II y III a. C. Mozart y la misa tradicional son un repertorio estándar en gran parte porque son patrocinados, comisionados y programados por monarquías / estados-nación afiliados a la Iglesia Católica.

Canción 3: "Prayer Before Sleep" (Oración antes de dormir) de Talmud Suite de Sid Robinovitch (cantado en hebreo)

[Talmud Suite VI. Prayer Before Sleep - Elmer Iseler Singers & Elmer Iseler - YouTube](#)

Información biográfica (1942 a presente)

- Originario de Manitoba, Canadá, Robinovitch es uno de los compositores más versátiles y populares de Canadá.
- Robinovitch recibió un doctorado en Comunicaciones de la Universidad de Illinois y enseñó ciencias sociales en la Universidad de York en Toronto.

- Desde 1977 se ha dedicado a la composición musical, estudiando en la Universidad de Indiana y en el Conservatorio Real de Toronto.
- Muchas de las obras de Robinovitch tienen sus raíces en material tradicional o folclórico con un estilo claramente contemporáneo.
- Robinovitch también ha compuesto escenarios de la liturgia hebrea.
- Explora exitosamente la colaboración entre culturas, textos, narrativas y medios en la radio, la televisión y el cine.

Prayer Before Sleep de Talmud Suite: compuesto en 1984 y estrenado por primera vez en 1986. "La música es únicamente una respuesta a una tradición antigua y aún muy viva a través del corazón y la mente de un lector moderno".

Análisis / Entrelíneas:

Parte cantor, parte canto, parte homenaje a una tradición sagrada a través de la lente cultural de un pueblo bien documentado durante miles de años. En consonancia con la creencia de Robinovitch de que la composición es un proceso de autorrevelación, hay una reverberación musical, histórica y cultural en esta pieza que cruza el tiempo, la cultura y, quizás, las representaciones sagradas y seculares de la conectividad universal con lo Divino.

Canción 4: "Hope" (Esperanza) de Ysaÿe Barnwell

[Hope - YouTube](#) [Hope \(Words & music by Ysaÿe Barnwell\) - YouTube](#)

Información biográfica (1946 a presente)

- En Harlem, luego criado en Jamaica Queens.
- Es una cantante y compositora estadounidense, violinista e instrumentista de formación clásica.
- Tiene una Maestría en Ciencias en Salud Pública, de la Universidad de Howard.
- Barnwell fue miembro del conjunto afroamericano a capela Sweet Honey in the Rock de 1979 a 2013.
- Barnwell ha recibido el encargo de crear música para producciones de danza, corales, cine y teatro.

Temas de selección musical / Entrelíneas:

"Hope", con Poema de Birago Diop, fue compuesto en 1980 y es un ejemplo del uso de cantos africanos, espirituales, música gospel y la historia africana pasada y presente para ilustrar el poder del canto comunitario. Musicalmente, esta es una canción simple, interesante por las intrincadas armonías que Ysaÿe conoce o inventa en el acto, pero tienen una gran plenitud. Son canciones de un pueblo, de su coraje, esperanza, desamor y su asombrosa fortaleza y alegría en medio de la brutalidad de sus vidas.

“Voz 1: Si queremos tener esperanza de sobrevivir en este mundo de hoy,
Tenemos que orar, orar (seguir enseñando, seguir trabajando, seguir adelante, seguir cantando)
Si queremos tener la esperanza de sobrevivir en este mundo hoy,
Entonces, todos los días tenemos que orar. (seguir enseñando, seguir trabajando, seguir adelante, seguir cantando)

Voz 2: Si queremos tener esperanza de sobrevivir.
Tenemos que orar, orar, orar (seguir enseñando, seguir trabajando, seguir adelante, seguir cantando)
Si queremos esperanza para sobrevivir
Tenemos que orar, orar, orar (seguir enseñando, seguir trabajando, seguir adelante, seguir cantando)

Voz 3: Ora (sigue enseñando, sigue trabajando, sigue avanzando, sigue cantando)
Ora (sigue enseñando, sigue trabajando, sigue marchando, sigue cantando)
Ora (sigue enseñando, sigue trabajando, sigue marchando, sigue cantando)
Ora (sigue enseñando, sigue trabajando, sigue adelante, sigue cantando”

Canción 5: “Choose Something Like a Star” (Elija algo como una estrella) de Randall Thompson

[Choose Something Like a Star - Randall Thompson - YouTube](#)

- Un compositor estadounidense, particularmente conocido por sus obras corales.
- Luego asistió a la Universidad de Harvard, se convirtió en profesor asistente de música y director de coro en Wellesley College, y recibió un doctorado en música de la Escuela de Música Eastman de la Universidad de Rochester.
- Thompson compuso tres sinfonías y numerosas obras vocales, incluidas *Americana*, *The Testament of Freedom*, *Frostiana* y *The Peaceable Kingdom*.
- Leonard Bernstein fue uno de los estudiantes de Thompson en Harvard y en Curtis.
- El estilo de Thompson es conservador y neoclásico, combinando formas tradicionales con estilos del siglo XX.

Frostiana: Siete canciones country inspiradas en Robert Frost:

- Una pieza para coro mixto y piano compuesta en 1959 con su estreno en Amherst, MA.
- Thompson luego compuso la pieza para orquesta de cámara y coro; Esta versión se realizó por primera vez el 23 de abril de 1965.
- Thompson fue encargado por la ciudad de Amherst para escribir una pieza conmemorativa de su bicentenario en 1959. La ciudad era conocida por su asociación con Robert Frost. El compositor seleccionó siete poemas, con los que construyó una suite de siete movimientos de canciones de arte coral:

- ["El camino no tomado"](#)
- "El pasto"
- "Adelante"
- "El telefono"
- "El jardín de una niña"
- ["Pasar por el bosque en una noche nevada"](#)
- "Elige algo como una estrella"

Análisis:

El narrador habla con una estrella en el cielo y le urge a que le dé algo en lo que creer. Aunque reconoce que las estrellas son naturalmente tranquilas, el narrador todavía le ruega a la estrella que le diga algo. La estrella simplemente responde: "Yo quemo". El narrador no está satisfecho con la respuesta de la estrella y le urge a ser aún más específica. Explica que unas pocas palabras de la estrella serían suficientes para ayudar a la humanidad a luchar por alcanzar mayores alturas y, al menos, a ser consolada.

Notas de línea / narrativa / Entrelíneas:

Esta selección ilumina el deseo que todos tenemos de comunión directa, conversación y compromiso con las fuerzas cósmicas más grandes que nuestro propio ser. Al estar hechos de polvo de estrellas, es lógico que anhelemos, busquemos y generemos conversación y guía desde las estrellas.

Letra: O estrella (la más bella a la vista)
 Le otorgamos a su nobleza el derecho
 A alguna oscuridad de la nube
 No servirá decir de la noche
 Ya que la oscuridad es lo que saca a relucir
 tu luz
 Algún misterio se convierte en el orgulloso
 Pero para ser completamente taciturno
 En tu reserva no está permitido
 Dinos algo que podamos aprender
 De memoria y cuando solo repita
 ¡Di algo! Y dice "yo quemo".
 Pero di con qué grado de calor
 Habla Fahrenheit, habla Centígrados
 Usa un lenguaje que podamos comprender

Cuéntanos qué elementos combinas
 Nos da extrañamente poca ayuda
 Pero dice algo al final
 Y firme como el Eremita de Keats
 Ni siquiera agacharse de su esfera
 Nos pide un poquito aquí
 Nos pide cierta altura
 Entonces, cuando a veces la multitud se ve
 influida
 Para llevar la alabanza o la culpa demasiado
 lejos
 Podemos elegir algo como una estrella
 Para mantener nuestras mentes encendidas
 y serias

Véase también: [Robert Frost: Poemas "Elige algo como una estrella" \(1943\) Resumen y análisis | GradeSaver](#)

Canción 6: "Bogoroditse Devo" de Música para la vigilia de toda la noche de Sergei Rachmaninoff

[Bogoroditse Devo - Rachmaninoff - YouTube](#)

Información biográfica (1873 a 1943)

- Compositor, pianista y director ruso del período romántico tardío.
- La influencia de Tchaikovsky, Korsakov y Mussorgsky se ve en sus primeros trabajos.
- Más tarde desarrolla un estilo personal notable por el melodismo de una canción, expresividad y ricos colores orquestales.
- Rachmaninoff nació en una familia de la aristocracia rusa en el imperio ruso y abandonó Rusia después de la Revolución Rusa.
- Se estableció en Nueva York en 1918 con su principal fuente de ingresos proveniente del piano, la realización de actuaciones y los exigentes horarios de las giras.
- En 1931 Rachmaninoff firmó un artículo en The New York Times que criticaba las políticas culturales de la Unión Soviética. La música del compositor sufrió un boicot en Rusia como consecuencia de la reacción violenta de la prensa soviética, que duró hasta 1933.

Vigilia de toda la noche (1915):

"Alégrate, Virgen Madre de Dios,
María llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita eres entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre,
porque has dado a luz al Salvador de nuestras almas."

- Decepcionado por una representación de la Liturgia de San Juan Crisóstomo, esta gran obra es su intento de "hacerlo mejor".
- Su estreno fue recibido tan cálidamente en Moscú, en ayuda del alivio de la guerra, que se programaron cuatro funciones posteriores.
- Ha sido elogiado como el mejor logro de Rachmaninoff y "el mayor logro musical de la Iglesia Ortodoxa Rusa".
- Fue una de las dos composiciones favoritas de Rachmaninoff.
- La Vigilia de Toda la Noche es quizás notable como uno de los dos escenarios litúrgicos populares compuestos por compositores que habían dejado de asistir a los servicios de la iglesia.
- Como lo requiere la Iglesia Ortodoxa Rusa, Rachmaninoff basó diez de las quince secciones en el canto.
- El trabajo de Rachmaninoff es la culminación de dos décadas de interés por la música sacra rusa.
- El movimiento 6 ("Alégrate, Virgen") es considerado el himno más conocido del ciclo.
- Captura tanto la gentil simplicidad del saludo angelical como la glorificación asombrada de su respuesta a Dios.

Análisis / Entrelíneas:

A través de su extenso estudio de la liturgia tradicional rusa, Rachmaninoff crea este trabajo reverenciando la estructura y la reverencia completa por el estudio musical de la misa rusa tradicional. Aunque, según los informes, fue alejado de la influencia religiosa del texto, no fue inmune a las fuerzas sociopolíticas restrictivas y cambiantes debido a la Revolución de 1917 que resultó en la condena de la música religiosa.

Canciones 7 y 8: "Libera Me" y "In Paradisum" de Requiem de Gabriel Fauré

[Requiem Fauré. Libera Me - YouTube](#) | [Gabriel Fauré - Requiem : 'In Paradisum' - YouTube](#)

Información biográfica (1845 a 1924)

- Fue un compositor, organista, pianista y profesor francés.
- Fue uno de los compositores franceses más destacados de su generación y su estilo musical influyó en muchos compositores del siglo XX.
- Más tarde pasó a ser director del Conservatorio de París.
- La música de Fauré ha sido descrita como vinculando el fin del romanticismo con el modernismo del segundo cuarto del siglo XX.
- La facultad del Conservatorio de París consideraba a Fauré peligrosamente moderno.
- "Lo que Fauré desarrolló entre sus alumnos fue el gusto, la sensibilidad armónica, el amor por las líneas puras, por modulaciones inesperadas y coloridas; pero nunca les dio [recetas] para componer según su estilo y por eso todos buscaron y encontraron su propios caminos en muchas direcciones diferentes, ya menudo opuestas".
- Fauré es considerado uno de los maestros de la canción de arte francés o melodía.

Análisis / Entrelíneas del Requiem de Faure y In Paradisum:

El Réquiem, Op. 48, (compuesta entre 1887-1890), es la más conocida de sus grandes obras. Se centra en el descanso y el consuelo eternos. No fue compuesto a la memoria de una persona específica sino, en palabras de Fauré, "por el placer de hacerlo". Se ha descrito como "una canción de cuna de la muerte" por su tono predominantemente suave.

El movimiento final In Paradisum se basa en un texto que no forma parte de la liturgia de la misa fúnebre sino del entierro. En lugar de la naturaleza sombría de muchos réquiems anteriores, el de Fauré se destaca por su perspectiva tranquila, serena y pacífica. Cualquiera que busque temas malhumorados está buscando en el lugar equivocado. En cambio, aquí encontramos consuelo musical en una obra que se centra no en lo mórbido, sino en la naturaleza supuestamente relajante y libre de miedo de la muerte. Faure utiliza el Réquiem tradicional como base para desarrollar el estilo que se encuentra comúnmente en la Iglesia Católica, pero lo reformula para centrar la música y no la religiosidad. Proporciona una versión más reconfortante y secularmente sagrada de cómo vemos y hablamos de la muerte como parte de la vida.

Canción 9: "Ave Maria" de R. Nathaniel Dett

[Ave Maria - YouTube](#)

Información biográfica (1882 a 1943)

- Nacido en Niagara Falls, Ontario, Canadá 11 de octubre de 1882 a 2 de octubre de 1943.
- Compositor negro, organista, pianista, director coral y profesor de música.
- Se mudó a los Estados Unidos con su familia a los 9 años y en 1907 se convirtió en el primer estadounidense negro en obtener una licenciatura en Música en Oberlin.
- Dett fue un destacado compositor negro conocido por su uso de canciones populares y espirituales afroamericanas como base para composiciones corales y para piano en el estilo romántico de la música clásica del siglo XIX.
- Fue fuertemente influenciado y animado por Samuel Coleridge Taylor, cuyas propias colaboraciones y asociaciones incluyen Dvorak y Harry Burleigh.

Analysis / Letra / Entrelíneas del Ave Maria de Dett de 1930:

[Ave Maria \(Dett, Robert Nathaniel\) - IMSLP: Descarga gratuita de PDF de partituras](#) (completa con la "traducción" en inglés de la letra de [Frederick Herman Martens \(1874-1932\)](#)).

Dett toma una liturgia tradicional y la adapta / actualiza / agrega matices y estilo indicativos de la era romántica en la que estaba escribiendo. Su estructura de acordes y voces proporcionan un arreglo más exuberante y emocionalmente evocador y quizás memorable, lo que lo convierte en una desviación distinta de la versión a la que la mayoría está acostumbrada. Al leer la traducción al inglés de las letras, Dett pone música a la perfección (a través del timbre fluido y vulnerable de la voz humana) una oración / solicitud / sentido de atención desde el comienzo del viaje de la vida hasta el "final" de la muerte. Incluso en la muerte, Dett canaliza nuestro deseo de ser invitados a vivir para siempre en el abrazo de un Amor que creó y mantiene el universo.

Canción 10: "Let Me Tell You How to Meet the Day" (Déjame decirte cómo afrontar el día) de Cinco viñetas de David Baker

[5 Vignettes, "Images, Shadows and Dreams": No. 5. Let Me Tell You How to Meet the Day - YouTube](#)

Información biográfica (1931 a 2016)

- Fue un compositor, director y músico de jazz estadounidense de Indianápolis, así como profesor de estudios de jazz en la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana.

- Entre 1991 y 2012, fue director de orquesta y director musical y artístico de la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra.
- Sus obras incluyen más de 65 grabaciones, 70 libros y 400 artículos.
- La Sociedad Histórica de Indiana nombró a Baker como una leyenda viva de Indiana en 2001.
- El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas lo nombró Leyenda del Jazz Viviente en 2007.
- Formado como educador musical y trombonista.

Mari Evans (1919 a 2017)

- Fue una poeta, escritora, dramaturga afroamericana y una figura central en el Movimiento de las Artes Negras durante los 60s y 70s junto con Amiri Baraka, Gwendolyn Brooks, Nikki Giovanni y su colega escritor de Indianápolis, Etheridge Knight.
- Su estilo de escritura es conocido y celebrado por su simplicidad lírica e ideas temáticas directas.
- Al principio fue a la universidad para estudiar diseño de moda, pero nunca completó su título. Luego se mudó a la costa este para seguir una carrera como músico, trabajando con Wes Montgomery y David Baker.
- Recibió un reconocimiento post su trayectoria de la Fundación de la Biblioteca Pública de Indianápolis.

Análisis / Entrelíneas:

Con la ayuda de su colaboradora frecuente, amiga y famosa poeta Mari Evans, Baker eleva el arte de la canción mientras demuestra su dominio compositivo dentro y entre géneros. Esta pieza texturizada utiliza voces corales tradicionales de una manera improvisada y de conjunto de jazz, muy similar al exuberante y diestro acompañamiento instrumental del texto en sí. Baker utiliza ecos clásicos, de jazz y de hip-hop para crear la cronología del día: la mañana, el mediodía y la noche, mientras que literalmente le dice a la audiencia cómo aceptar el crecimiento, la incomodidad y el propósito.

Canción 11: "Wie lieblich sind deine Wohnungen" de Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms

[Brahms - Ein deutsches Requiem - 4. Wie lieblich sind deine Wohnungen - YouTube](#)

Información biográfica (1833 a 1897)

- Fue un compositor, pianista y director alemán del período romántico.
- Agrupado con J.S. Bach y Beethoven como uno de los "Tres B" de la música.
- Brahms compuso para la orquesta sinfónica, conjuntos de cámara, piano, órgano, voz y coro.

- Su música tiene sus raíces en las estructuras y técnicas compositivas de los maestros clásicos.
- Es considerado demasiado académico, todavía admirado por su destreza.
- Su gran obra coral Un réquiem alemán no es una liturgia real sino un conjunto de textos de la Biblia de Lutero.
- La obra fue compuesta en tres grandes periodos de su vida (intento de suicidio en 1854, muerte de su madre en 1865 y tras estreno oficial en 1869).
- La obra muestra simetría en torno al cuarto movimiento, que describe las "hermosas moradas" del Señor.
- Brahms pensó en esta obra como una composición humanista más que como una obra cristiana.

Letra:

“¡Qué bonitos son sus apartamentos, señor Zebaoth!
 Mi alma pregunta y mira
 según las cortes del Señor;
 Mi cuerpo y
 alma se regocijan
 En el Dios viviente ¡Cuán dulces son tus moradas, Señor Zebaoth!
 Bueno para los que viven
 en tu
 casa Te alabarán por siempre ¡Cuán dulces son tus apartamentos!”

Análisis / Entrelíneas:

Conciso, completo y comprensivo en estructura, Brahms ejemplifica la tradición clásica mientras se libera de ella en libreto e intención. La creación de Brahms de un Creador humanista es en gran parte un procesamiento y reflejo de sus asuntos personales con el suicidio y la concepción más amplia de Dios. El Requiem de Brahms reposiciona la liturgia católica de una manera que amplía la forma de arte y la audiencia.