



ICB

International Choral Bulletin

Textos españoles

Dossier
World Youth Choir
Coro Mundial de Jóvenes ●

El Coro Mundial de Jóvenes en Oslo, diciembre de 2011 Cantando por la paz en las ceremonias del Premio Nobel de la Paz (p 5)

Vladimir Opačić, Director del proyecto Coro Mundial de Jóvenes

El Coro Mundial de Jóvenes, ¿una verdadera experiencia social y educativa basada en diversas tradiciones vocales, con el objetivo de alcanzar el más alto nivel artístico! Desde hace 22 años, el Coro Mundial de Jóvenes construye vínculos entre jóvenes cantantes de diversas culturas. Durante 22 años, el Coro Mundial de Jóvenes ha sido el punto de encuentro para jóvenes cantantes de todo el mundo. 1000 individuos han participado y dejado una marca perdurable en el conjunto musical, impregnándolo con su talento único, personalidad, creatividad, calidez y gracia.

El Coro Mundial de Jóvenes ha sido, es y será un proyecto especial que une a gente de diversas culturas y naciones, creando juntos un momento inolvidable en la vida de cada uno. Es una escuela global de entendimiento, respeto y la unión de varias naciones hablando un lenguaje que entendemos todos: ¡El lenguaje de la música coral! Es una oportunidad única para los jóvenes, para desarrollar cada parte de su ser y, a través de la música, descubrir la esencia de la vida. Sin importar las diferencias de nuestras culturas, color de piel, religión o idioma, ser un miembro del Coro “Mundial” de Jóvenes y “hablar” un idioma coral nos enseña cómo cada uno de nosotros es importante y cómo cada uno es el mundo, de dondequiera que provengamos. Nuestro idioma “coral” es único; nuestro coro es único para todas las personas que quieren hacer de este mundo un lugar mejor, ¡aunque “solamente” sea a través del sonido de la música! Nos sentimos realizados como seres humanos cada vez que hay una oportunidad donde podemos ser un representante cultural único de “nuestro” rincón del mundo. Esa oportunidad nos da la dicha de ser diferente. Con todos los cantantes del pasado, presente y futuro, el Coro Mundial de Jóvenes es indudablemente diferente a otros proyectos corales, ¡único en diversidad como la razón misma de su existencia!

Fue una sensación fantástica estar en Oslo, en la pintoresca sala de conciertos *Aula*, en la Municipalidad de Oslo y en el *Spektrum*

Arena, en frente de la realeza y las tres ganadoras del Premio Nobel de la Paz, en un escenario lleno de silencio donde 1000 personas se paraban para recibir al Rey y a los ganadores; ¡es una experiencia de por vida! El Coro Mundial de Jóvenes lo merecía, ¡su misión e idealismo fue reconocido! Sonidos fantásticos, con expresiones faciales, sonrisas, energía y más que nada, ¡devoción! Nuestro corazón latía perfectamente. ¡60 latidos como uno, para el planeta, en sonido y mentes!

Vladimir Opačić, Serbia (Fundación Coro Mundial de Jóvenes) Cantante de Coro Mundial de Jóvenes 1999-2004, cantante del Coro Mundial de Cámara 2004 y 2009, Director del proyecto Coro Mundial de Jóvenes 2004/05-presente Director, maestro de música.

Después de una impresionante sesión de invierno con el Coro Mundial de Jóvenes en Bélgica en 2004, estaba exultante de alegría por poder recibir al coro en mi propia ciudad natal, Oslo, en 2011. Llegaron, en efecto, con una gran cantidad de recursos musicales, resistencia, plusvalía musical, temperamento, paciencia y muy buen humor. ¡Días inolvidables! ¡Muchas gracias!

Grete Pedersen, Noruega Directora

Después del descanso de las sesiones de invierno, el Coro Mundial de Jóvenes reunió una vez más a sus integrantes durante el pasado mes de diciembre en climas nivosos. Sesenta cantantes de treinta y siete países fueron invitados a Oslo por las Juventudes Musicales de Noruega, en colaboración con la Universidad de Oslo. El coro se congregó para cantar en el concierto de premiación y la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2011, y también para el concierto del 200º aniversario de la Universidad de Oslo. Los integrantes del coro tuvieron el honor de participar en tan prestigiosos eventos, y trabajaron duramente durante los siete días de la sesión para asegurarse que sus conciertos reflejaran esto.

El coro fue directamente a un día completo de ensayos en la hermosa Casa de la Ópera en Bjørvika. Esa mañana nos encontramos con la directora, Grete Pedersen, quien nos introdujo a la música de la semana. Teníamos que realizar un programa de concierto completo, para concluir un año de celebraciones por el 200º aniversario de la universidad, que incluía obras musicales como *Warum ist das Licht gegeben* de Brahms, *Friede Auf Erden* de Schoenberg, *White, Those that Stayed Still* de Matt Van Brink (en su estreno europeo), *Dream Songs* de Nørgård, y varias canciones tradicionales folklóricas noruegas adaptadas para coro y violín por Gunnar Eriksson. Los siguientes tres días fueron ocupados ensayando en el lugar del evento, en la sala Aula de la Universidad de Oslo antes del concierto, que se llevó a cabo el cuarto día de la sesión. Durante los ensayos conocimos también al violinista

noruego Gjermund Larsen, quien se iba a presentar junto a nosotros. Durante estos ensayos intensivos comenzamos a crear un sonido integrado como coro, y a unirnos a través de experiencias compartidas en anteriores sesiones del Coro Mundial de Jóvenes. ¡Algunos de nosotros estábamos también unidos por la dificultad mutua con la pronunciación noruega! Sin embargo, cantar en una sala rodeados de inmensas pinturas de Edvard Munch, nos dio una buena dosis de valor, y gracias a las inspiradoras instrucciones de Grete y Gjermund, pudimos brindar un concierto vibrante en el aniversario de la universidad.

La segunda parte de la sesión consistió en la preparación para las dos actuaciones en el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia de entrega de premios se llevaría a cabo en el impresionante Palacio Municipal de Oslo, en frente de la realeza noruega, con las ganadoras del Premio Nobel de la Paz 2011, dignatarios visitantes y una considerable audiencia televisiva. No era una tarea pequeña, entonces. Teníamos que terminar la ceremonia con los arreglos noruegos de Eriksson. Llegamos al día de la ceremonia, después de haber ensayado en el Palacio Municipal el día anterior, y mientras nos preparábamos, vimos los discursos de las ganadoras en una pantalla. Las tres ganadoras, Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Karman, fueron elegidas por su trabajo por los derechos y la seguridad de las mujeres. Las tres galardonadas pronunciaron discursos conmovedores e inspiradores, y esto nos animó a brindar una actuación incondicional, que rediría homenaje a su labor.

Después de cuatro días de trabajo ininterrumpido, ¡fue un placer poder tener algo de tiempo libre para hacer turismo! Muy generosamente, nuestros anfitriones nos organizaron visitas a diferentes lugares culturales y deportivos destacados en la ciudad, incluyendo el Museo del barco vikingo, y el Museo de esquí y salto de esquí de Holmenkollen. Fue una gran oportunidad para aprender algo más sobre el patrimonio de la ciudad, y nos dejó con mucho que hablar durante la cena oficial que nos ofreció la Universidad de Oslo esa noche. Al siguiente día, nuestros anfitriones nos consintieron nuevamente al invitarnos a un almuerzo gourmet de salmón noruego y reno en uno de los mejores restaurantes de Oslo, organizado por la embajadora de Naciones Unidas, la señora Dho Young-shim, de Corea del Sur, admiradora del trabajo que el Coro Mundial de Jóvenes ha hecho en el pasado. Tras descansar adecuadamente, y todavía llenos por la comida, partimos hacia el *Spektrum Arena* para nuestra presentación final en el concierto del Premio Nobel de la Paz.

Comenzamos con la prueba de sonido para la presentación nocturna, preparando 'O Fortuna' de *Carmina Burana* de Carl Orff, que sería interpretada como obra de apertura del concierto. El coro la ensayó varias veces con la orquesta, deteniéndose solo cuando la señora Helen Mirren, una de las coanfitrionas del evento, ¡se acercó para saludar al coro! Y como si eso no fuese lo suficientemente emocionante, luego fuimos invitados a cantar en el final del concierto junto a los demás artistas que se presentaron esa noche. Nos dieron instrucciones de aprender el coro para la contagiosa canción 'Move On Up' de Angélique Kidjo, y nos pidieron que bailáramos durante el resto de la actuación, algo que realizamos con bastante entusiasmo en el concierto. Nuestra canción de apertura sonó muy bien, y antes de que nos diéramos cuenta, la noche se había acabado. En un ambiente festivo después del concierto, comenzamos a cantar algunas obras musicales muy queridas de sesiones anteriores. Sin darnos cuenta, nuestro canto se escuchaba en los pasillos circundantes, y no pasó mucho tiempo antes de que se nos uniera una de las anfitrionas de esa noche, Rosario Dawson, ¡que terminó bailando y cantando junto al coro! Fue un final mágico para una semana inolvidable, que ninguno de los cantantes participantes olvidará jamás.

El viaje del Coro Mundial de Jóvenes a Oslo no se hubiera podido realizar sin el apoyo de varias organizaciones importantes como la Universidad de Oslo, el Consejo Cultural de Noruega, *Bergesens Almennyttige Stiftelse* y *Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse*. Nosotros como integrantes del coro estamos agradecidos por las oportunidades que nos dieron. También estamos agradecidos por la ayuda de las Juventudes Musicales de Noruega, y en particular a Solveig Riiser, Ingunn Sand, Eivind Lovdal, Ole Albrekt Nedreliid, Sofie Søndervik Sæther y a varios voluntarios por su dedicación al proyecto. Estamos en deuda con la Universidad de Oslo, el Instituto y Comité Nobel, y con los organizadores del concierto y la ceremonia de premiación del Premio Nobel de la Paz, por invitarnos a ser parte de dos eventos tan importantes. Finalmente, la sesión no se hubiera podido realizar sin el arduo trabajo de dos personas: Grete Pedersen y Vladimir Opačić. Entre ambos nos dieron la estructura, el espíritu y la inspiración para hacer que el viaje fuera un éxito.

El agradecimiento final es para todos los cantantes del Coro Mundial de Jóvenes en Oslo, por su inmenso trabajo, talento, pasión, devoción y, sobre todo, por su humanidad, ¡tan necesaria en estos tiempos! Los verdaderos "Embajadores de esta obra" en Oslo fueron:

Sopranos

- De Gendt Jolien, Bélgica
- Espedal Ingvill, Noruega
- Ho Chi Mei, Malasia
- Hoeltschi Sarah, Suiza
- Ip Wing Wun, Hong Kong
- Kovacevic Ana, Serbia
- Maticic Vida, Eslovenia
- Nangabo Grace, Kenia
- O'Brien Clare Bridgit, Irlanda
- Pecze Zsafia, Hungría
- Renglet Amélie, Bélgica
- Rupnik Tanja, Eslovenia
- Telnov Maria, Israel
- Tschakert Katharina, Austria
- Zupanic Sanja, Eslovenia

Contraltos

- Arniece Ilze, Letonia
- Bobek Alenka, Eslovenia
- Chen Wei-Ching, Taiwán
- De Wilde Carolien, Bélgica
- Horska Lenka, República Checa
- Juárez Vargas Betzabé, México
- Kanter Clara, Reino Unido
- Liedbergius Victoria, Noruega
- Rohwer Katherine, Estados Unidos
- Ronn Simone, Dinamarca
- Rovira Manuela, Uruguay
- Szabo Anna, Australia
- Tshupane Tina, Sudáfrica
- Tsushima Kaori, Japón
- Utt Teele, Estonia

Tenores

- Baldwin David, Canadá
- Bjorn Moller Troels, Dinamarca
- Budday Johannes, Alemania
- Degives Geoffrey, Bélgica
- Gaglianella Adriano, Italia
- Gorrin Juan, Venezuela

- Kristi Ganda Charisma, Indonesia
- Lee Shiak Yao, Malasia
- Mateos Segura Juan de Dios, España
- Neimark Federico, Argentina
- Reimer Scott, Canadá
- Salonen Jussi, Finlandia
- Sequera Pedro, Venezuela
- Simko Matus, República Eslovaca
- Snarby Kristopher, Canadá

Barítonos/Bajos

- Delvaux Bertrand, Bélgica
- Fergusson Timothy Alan Jack, Reino Unido
- Gailey David, Estados Unidos
- Guirigay Juan Pablo, Venezuela
- Hagfeldt Daniel, Suecia
- Meunier Lionel, Francia
- Miličević Nemanja, Serbia/Bosnia y Herzegovina
- Olofson Oskar, Suecia
- Poee Itumeleng, Sudáfrica
- Silva Herrera José Ángel, España
- Sojo Paul, Venezuela
- Svarc Aleksandar, Serbia
- Viray Arguya, Filipinas
- Yajure José Jonás, Venezuela

Clara Kanter, Reino Unido (Sesiones 2008, 2009 y 2010, Oslo 2011)

Traducción: Carolina Estrada (Estados Unidos)

Coro Mundial de Jóvenes en Oslo, diciembre de 2011
 “¡Oslo bajo la mirada de los demás!”

Otra aparición triunfal por parte del Coro Mundial de Jóvenes, que demostró que es un conjunto mundial único que lleva a cabo su misión de paz mundial y comprensión entre las naciones.

Ha sido una semana de nieve y clima frío en Oslo, pero a través del canto se han calentado los corazones de los cantantes, el público y los invitados de alto perfil presentes en las ceremonias del Premio Nobel de la Paz 2011. Un total de 60 cantantes del Coro Mundial de Jóvenes, elegidos cuidadosamente entre los participantes de las sesiones anteriores, conformaron un equipo de jóvenes único y bien preparado, dirigido por una excepcional directora, Grete Pedersen; un equipo que ha entregado actuaciones extraordinarias durante sus presentaciones esa semana, ofreciendo un programa histórica y temáticamente rico, demostrando una habilidad estupenda para la transformación que solo este conjunto musical puede lograr en tres días de ensayo, y alcanzando el más elevado resultado artístico y social.

Estábamos todos profundamente emocionados por el evento y claramente por su canto. ¡También nos conmovió y estábamos orgullosos por el hecho de que estas presentaciones fueran realizadas y televisadas para unos 300 millones de espectadores alrededor del mundo! Fue increíble ver en el lugar, tanto en las partes oficiales como no oficiales del programa, cómo los cantantes tuvieron la oportunidad de profundizar su amistad, conocer a la gente local, a los organizadores e incluso a renombradas celebridades.

Como dijo el señor Per Ekedahl, presidente de Juventudes Musicales Internacional: “El poder de la red Juventudes Musicales Internacional (JMI) se basa en todas las miles de actividades, presentaciones, cursos y conciertos que se llevan a cabo alrededor del mundo. Se basa en la devoción popular por la música y la juventud. Se basa en la energía que surge cuando los jóvenes hacen música juntos, sin fronteras; se basa en el poder que la

música tiene para dar. Como símbolo de todo el trabajo que con la música y la juventud se lleva a cabo en todos lados en la red JMI, esta actuación del Coro Mundial de Jóvenes fue perfecta en muchos sentidos.

Demostó participación, devoción, excelencia, emponderamiento y confirmó, acertadamente, que ¡este evento “sin fronteras” es tal vez el evento por la paz más prestigioso que hay!”.

Algo es seguro. Un evento extraordinario en el que ha actuado el Coro Mundial de Jóvenes ¡es un éxito de todos nosotros! Los conciertos de Oslo serán un legado para el importante desarrollo de la Fundación Coro Mundial de Jóvenes y del proyecto en general, así como el notable legado para generaciones de jóvenes cantantes mientras todos juntos ¡**“construyen puentes entre jóvenes cantantes de distintas culturas”!**

Para las Juventudes Musicales Internacional es un orgullo ser una de las tres organizaciones patrocinadoras que respaldan al Coro Mundial de Jóvenes, junto con la Asociación Coral Europea - Europa Cantat y la Federación Internacional para la Música Coral, que se han unido a la Fundación Coro Mundial de Jóvenes recientemente formada, y ¡agradecen a todos aquellos involucrados que posibilitaron que los eventos de Oslo se hicieran realidad! La Junta Directiva de la Fundación Coro Mundial de Jóvenes y el Comité Artístico celebraron sus asambleas durante esta semana en Oslo, y ofrecieron a las organizaciones patrocinadoras la oportunidad de encontrarse e interactuar también con los cantantes y los organizadores.

Estos momentos festivos fueron una buena oportunidad para anunciar el Simposio Internacional de Música Coral 2014 en Corea del Sur, organizado por la Federación Internacional para la Música Coral. El Coro Mundial de Jóvenes ha sido cordialmente invitado a cantar para los participantes y el público surcoreano.

¡Y nos vemos pronto en la sesión de verano 2012 del Coro Mundial de Jóvenes en Chipre!

Blasko Smilevski, Presidente de la Fundación Coro Mundial de Jóvenes Secretario General de las Juventudes Musicales Internacional

Fue un fin de semana lleno de contrastes y ricas impresiones. Oslo, cubierto por la nieve, recibió en diciembre a las ganadoras del Premio Nobel de la Paz 2011, tres mujeres fuertes provenientes de países cálidos, con vestidos coloridos, y el Coro Mundial de Jóvenes estuvo allí presente para cantar.

La Asociación Coral Europea - Europa Cantat, como una de las organizaciones patrocinadoras, se siente muy orgullosa de que “nuestro coro” haya sido elegido. Para nuestra organización es un objetivo importante que se promueva el canto entre la juventud alrededor del mundo, y consideramos que el Coro Mundial de Jóvenes es una contribución extraordinaria para la paz mundial. Al mirar la ceremonia de premiación, fue maravilloso ver al coro cantando con el corazón, lleno de energía y entusiasmo, con caras radiantes, felices de estar actuando para una audiencia tan prestigiosa que incluía al Rey y a la Reina de Noruega. Una de las cantantes presentó orgullosa a su bebé con ropa de gala: una chaqueta negra de frac, camisa blanca y moño, todo hecho a mano por su abuela para la gran ocasión.

Pero el fin de semana especial comenzó con un concierto en la sala *Aula* de la Universidad de Oslo, que tiene las paredes cubiertas con pinturas de Edward Munch. Detrás del coro había una enorme pintura de pared a pared, que tenía un sol que a menudo parecía brillar sobre el coro o sobre Grete Pedersen, la directora de la sesión. El primer acorde del concierto, de la obra *Warum* de Johannes Brahms, fue impresionante y ya dio una idea de la excelente calidad del coro. Fue asombroso escuchar cómo en tres días de ensayo, Grete había logrado un sonido coral magnífico

y una gran variedad musical.

Hacia el final del fin de semana, el coro estaba invitado a abrir el concierto del Premio Nobel de la Paz ante 6000 personas. Al ver después las fotos y los videos en *YouTube*, nos alegramos al ver que los cantantes tuvieron la oportunidad de conocer a los anfitriones y a otros artistas de la velada, y nos enteramos que Helen Mirren felicitó al coro por su actuación.

Para los jóvenes cantantes del Coro Mundial de Jóvenes, que recibió el título de “Artista por la Paz” de la UNESCO en 1996, estos días en Oslo se destacarán seguramente de todas las demás sesiones y serán recordados por mucho tiempo. Como patrocinadores esperamos que aquellas personas que hayan escuchado al coro también lo recuerden como un instrumento que puede unir diferencias culturales y contribuir a la paz en el mundo. O como escribió uno de nuestros miembros luego de haber leído el comunicado de prensa sobre Oslo: “Siempre pensé que el Coro Mundial de Jóvenes merecía el Premio Nobel de la Paz”.

En representación de la Asociación Coral Europea - Europa Cantat:
Gábor Móczár, Vicepresidente

Jean Smeets, Tesorero (y tesorero de la Fundación Coro Mundial de Jóvenes)

Sonja Greiner, Secretaria General (y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Coro Mundial de Jóvenes)

Por primera vez en el transcurso de su existencia, el Coro Mundial de Jóvenes fue invitado a cantar en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. La invitación fue un gesto apropiado si se toma en consideración que el Coro Mundial de Jóvenes recibió el título de “Artista por la Paz” de la UNESCO en 1996. Esto no es una sorpresa para aquellos de nosotros que estamos íntimamente familiarizados con este excepcional conjunto. Pero para aquellos que estaban por primera vez en contacto con el coro, fue una “revelación” el hecho de que pudiera haber un conjunto musical con este nivel de talento, integrado por cantantes provenientes de todo el mundo, que ha existido desde hace más de 20 años.

La actuación del coro fue extraordinaria, tal como era de esperarse. Sin embargo, yo me sentí más satisfecho con la exposición que se creó a partir de tal oportunidad. Desde su actuación en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 que el coro no disfrutaba de una audiencia como esta. La gente que asistió a estos prestigiosos eventos era de un estatus excepcional, y la audiencia televisiva fue inmensa.

Hubo varias cosas que me gustaron para la música coral global. En primer lugar, la presencia del rector de la Universidad de Oslo y su discurso perspicaz sobre el mundo y el lugar que ocupa la música. También asistieron numerosas personalidades, quienes probablemente presenciaron un concierto del Coro Mundial de Jóvenes ¡por primera vez!

A la ceremonia del Premio Nobel de la Paz asistieron líderes mundiales, muchos de los cuales podrían ser de gran ayuda para darle a la música coral la prominencia adecuada alrededor del mundo, y ayudar en proyectos como el de Directores sin fronteras, de la Federación Internacional para la Música Coral (FIMC), un proyecto crítico. Me vi sorprendido por la gran cantidad de dinero que se reunió en el evento. Esto me da esperanza para las futuras recaudaciones de fondos y el interés en nuestra forma de arte.

Fue particularmente grata la presencia de Dho Young-shim, embajadora de Corea del Sur. Como miembro del Junta Directiva de la FIMC y anfitriona del Simposio Mundial de Música Coral 2014 de la FIMC, se desvió de sus viajes para abrir una “Pequeña biblioteca”, (un proyecto de Corea del Sur en África) para asistir al

evento y organizar un almuerzo para los cantantes. Esto fue muy apreciado por todos los artistas.

Mi esperanza es que más personas como la embajadora Dho Young-shim puedan reconocer el “efecto de nivelación” que está regularmente asociado a la música coral. Todos son iguales, todos tienen oportunidad, todos triunfan colectivamente. Yo siento que gran parte del mensaje del Coro Mundial de Jóvenes es exactamente ese: los representantes del mundo dando un mensaje positivo y unificado al mundo: ¡la paz!

Dr. Michael J. Anderson, Presidente Federación Internacional para la Música Coral

Traducción: María Constanza Galli (Buenos Aires, Argentina)

¡Enero, febrero, marzo, abril...! Estoy viendo constantemente imágenes y videos de la sesión de Oslo. Me encontré preguntándome si Oslo realmente sucedió. Tantas caras sonrientes... ¡No solo con sus labios, sino también con sus ojos, cuerpos, con sus almas!

Queridos amigos, ¡los quiero a todos! ¡Soy la mujer más feliz del mundo y me sigo preguntando cómo he podido merecer tenerlos a todos en mi vida!

Ana Kovacevic, Serbia, estudiante de derecho (Sesiones 2008 y 2009, celebración de aniversario 2009, Oslo 2011)

El Coro Mundial de Jóvenes es un escenario multicultural que nos enseña magníficamente la importancia de la diversidad y cuánto enriquece la existencia humana. Elevamos nuestras voces como un clamor por nuevos ciudadanos del mundo dispuestos a entender y apreciar las diferencias, y a detener tan injusto juzgamiento. Cuando canté para las galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, representé a Venezuela, pero también sentí la responsabilidad de representar a cada nación en la tierra, por aquellos que claman por entendimiento y paz...

Paul Sojo, Venezuela, estudiante (Sesiones 2008, 2009 y 2010, celebración de aniversario 2009, Oslo 2011)

La presentación del Coro Mundial de Jóvenes en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz culmina lo que este proyecto ha estado haciendo por dos décadas: ser “Artistas por la Paz”. Al igual que el Coro Mundial de Jóvenes en sí mismo, estas experiencias nunca serán igualadas, reemplazadas o duplicadas. Deseo mayores y mejores cosas para el Coro Mundial de Jóvenes en el futuro.

Arguya Viray, Filipinas (Sesiones 2008 y 2010, Oslo 2011)

¡La sesión del Coro Mundial de Jóvenes en Oslo fue una experiencia asombrosa! Ser parte de las ceremonias y conciertos del Premio Nobel de la Paz fue una oportunidad única en la vida. Atesoraré por siempre los recuerdos de cantar con gente tan hermosa en tan importantes eventos.

David Baldwin, Canadá (Sesiones de verano e invierno 2005 y 2006, Oslo 2011)

El Coro Mundial de Jóvenes me ha dado la oportunidad de hacer música y amigos con las más prometedoras y maravillosas personas y músicos alrededor del mundo. Dondequiera que vaya, puedo estar seguro que tendré un amigo de por vida. Hacer música a nivel profesional en una etapa temprana en la vida es lo más maravilloso que un músico puede hacer. ¡Nunca olvidaré esto durante mi vida!

Daniel Hagfeldt, Suiza, estudiante de patologías del habla y el lenguaje (Sesiones 2008 y 2009, celebración de aniversario 2009, Oslo 2011)

Pensé que nunca tendría una oportunidad como esta otra vez, porque tenía casi la edad legal de salida del Coro Mundial de Jóvenes, pero cuando vi por primera vez el correo de Vladimir Opačić, ¡estaba extasiada! Decidí que de alguna manera iba a volver y cantaré con el mejor coro del mundo, musicalmente y a nivel humano. Asistir a la sesión de Oslo fue “un sueño hecho realidad”, como lo son todos. Pasar esa semana con nuevos y viejos amigos, hacer música sorprendente, ver diferentes culturas, tener la perfecta sinergia de “60 corazones latiendo como uno” fue una experiencia que está más allá de este mundo, experiencia que uno tiene que experimentar para entender. Terminó siendo muy corta, y deseaba que pudiera continuar, pero la vida monótona pareció llamarnos de nuevo desde el cielo y nos envió de regreso a la tierra.

Qué honor para todos nosotros estar en Oslo para tan magnífica ocasión, y para mí, asistir y actuar en esos eventos. El Coro Mundial de Jóvenes siempre ha tenido un impacto positivo en mi vida. Solo por mera asociación con el nombre, la gente aquí queda asombrada y te da una segunda oportunidad. Y el mencionar que estuve en el concierto del Premio Nobel de la Paz con todos esos artistas es siempre una sensación hermosa.

Solo tengo un deseo: que la experiencia celestial continúe por siempre.

Grace Nangabo, Kenia (Sesión de verano 2008, Oslo 2011)

Si tuviera que describir con una palabra las últimas dos sesiones del Coro Mundial de Jóvenes a las que pude asistir sería “increíble”. Es una experiencia musical asombrosa, pero no solamente eso: lo que se experimenta en ese tiempo cambia tu vida en la mejor manera. Cuando pienso sobre esa semana que estuve con el coro, una gran sonrisa aparece automáticamente en mi rostro. ¡Estoy feliz por haber podido ser parte de este coro maravilloso y espero que muchos más jóvenes puedan vivir la misma experiencia en el futuro!

Sarah Holschi, Suiza (Sesión 2010, Oslo 2011)

Desde que me uní al Coro Mundial de Jóvenes en 2004, ha sido muy importante para mí de muchas formas, a nivel personal y profesional. Desde el punto de vista de un cantante, llegué a conocer muchas obras corales interesantes y fue fascinante trabajar con tantos directores talentosos, aprendiendo nuevas formas y métodos de canto coral. Fue una oportunidad única el trabajar con Grete Pedersen en Oslo, una de las mejores directoras corales con quien he trabajado alguna vez. Pero lo que más aprecio del Coro Mundial de Jóvenes son las profundas y cálidas relaciones que se llegan a construir con cantantes de todo el mundo. Esto ha ampliado mi visión del mundo y me ha dado unos de los mejores amigos de mi vida.

Carolien De Wilde, Bélgica (Sesiones de verano 2004, 2005 y 2008, Oslo 2011)

La sesión de diciembre de 2011 del Coro Mundial de Jóvenes en Oslo, Noruega, fue una celebración para reunir gente y hacer del mundo un lugar mejor. Compartiendo música de calidad e increíbles experiencias, jóvenes de 37 países de todo el mundo aprendieron mejor lo que significa ser un ser humano.

David Gailey, Estados Unidos, director de coro de escuela secundaria (Sesiones 2006, 2007 y 2010, celebración de aniversario 2009, Oslo 2011)

Cuando me convertí en integrante del Coro Mundial de Jóvenes, quedé completamente contagiado por su energía. Es una gran oportunidad para hacer nuevas amistades, “ampliar horizontes” y una experiencia musical de alto nivel. ¿Qué más

podría desear un joven músico? Cuando me invitaron a participar en la sesión del Premio Nobel de la Paz 2011, me sentí honrado y orgulloso. Trabajar con Grete Petersen, hacer música con amigos, cantar en el concierto para las galardonadas con el Premio Nobel de la Paz ante la familia real y un público increíble: todo esto ha sido un honor inimaginable y quedará como un recuerdo eterno. Estoy agradecido con toda la gente que hace posible este proyecto y brinda estas grandes oportunidades a jóvenes cantantes. ¡Gracias! *Vida Maticic, Eslovenia, estudiante de último año de canto clásico (Sesiones 2005, 2005/2006, 2006 y 2007/2008, Oslo 2011)*

Fue increíble estar en Oslo y ser parte de momentos históricos. Fue sumamente emotivo. El Coro Mundial de Jóvenes fue y es importante; solo espero que en el futuro, gracias a este evento y al trabajo que hicimos en Oslo, el Coro Mundial de Jóvenes tenga días más brillantes.

Un día, una persona dijo: “¡El Coro Mundial de Jóvenes cambia tu vida para siempre!”. Para mí y para muchos otros, es verdad. Esto resume muy bien por qué este proyecto ha sido y es importante, y debe continuar por un largo tiempo para las generaciones jóvenes. ¡Somos “Artistas por la Paz”!

Geoffrey Degives, Bélgica, cantante profesional independiente (Sesiones de verano 2003, 2004, 2008 y 2010; invierno 2004/2005 y 2007/2008; Coro Mundial de Cámara 2010; Oslo 2011)

¡Hermosos momentos tuve en Oslo! Darse cuenta de lo importante que fue nuestra presencia en la ceremonia de premiación del Premio Nobel de la Paz, como representantes de la paz unidos por la música en sí misma, y el honor de compartir nuestra alegría en la música como un regalo de paz para las galardonadas, me dejó sin aliento y asombrado...

Juan Pablo Guirigay, Venezuela (Sesiones 2009 y 2010, celebración de aniversario 2009, Oslo 2011)

Cuando fui invitado y escuché que el Coro Mundial de Jóvenes iba a cantar en las ceremonias del Premio Nobel de la Paz, pensé que eso era genial. Pero luego lo pensé un poco más y llegué a la conclusión de que, por supuesto, el Coro Mundial de Jóvenes cantaría en las ceremonias del Premio Nobel de la Paz, ya que es exactamente lo que el coro representa. El Coro Mundial de Jóvenes es verdaderamente especial y no hay nada semejante, ya que reúne a diferentes personas, culturas y experiencias, y crea entendimiento a través de la música. Y fundamentalmente, ¡paz! *Ingwill Espedal, Noruega (Sesión 2010, Oslo 2011)*

Cantar en el Coro Mundial de Jóvenes alimenta la pasión de la música. Es una experiencia increíble para el desarrollo de un coreuta y de un director. Crea una oportunidad para cantar con prestigiosos directores y un amplio campo de habilidosos músicos de todo el mundo que nos permite a todos experimentar un intercambio intercultural extremadamente rico. Por estas razones, es una bendición que este coro exista.

Scott Alexander Reimer, Winnipeg, Manitoba, Canadá Maestro de escuela, trabajador de la construcción (Sesiones 2009 y 2010, Oslo 2011)

El Coro Mundial de Jóvenes une a gente de todo el mundo. Los músicos, que tienen el honor de participar, siempre pueden sentir qué maravilloso es crear buena música con colegas de otras partes del mundo. Creo que el Coro Mundial de Jóvenes es un anunciador de una nueva era, una era de paz. Por lo tanto, veo los eventos del Premio Nobel de la Paz como una ocasión donde el Coro Mundial de Jóvenes ¡encaja perfectamente! Tal vez el proyecto Coro Mundial de Jóvenes, ¿podría incluso ganar un

Premio Nobel de la Paz alguna vez en el futuro?
Sanja Zupanic, Eslovenia, estudiante de medicina (Sesión 2008, Oslo 2011) Traducción: Mónica Meoño Zúñiga (Costa Rica)

El Coro Mundial de Jóvenes ha sido siempre una experiencia única y especial en mi vida. Conocer el mundo en una sala de ensayos en algún rincón del mundo siempre me ha fascinado. Pero lo que lo hace aún mejor es el elemento que compartimos para derribar los muros; para fortalecer los lazos entre diferentes razas y sangres; para mostrar nuestra propia identidad al mismo tiempo que compartimos otras; para cambiar, aprender, amar, para comprometernos con otros y recibir lo mismo a cambio, sin importar en qué lugar uno esté viviendo; para entretener, educar, aliviar el dolor, para aumentar la confianza de todas las almas que tocamos en el pasado y en el presente: la música. Podría seguir escribiendo muchas cosas buenas, pero, en mi opinión, la mejor de todas es que el Coro Mundial de Jóvenes me inspiró a ser un mejor hombre en cada parte de mi vida, ¡sin importar dónde esté! ¿Qué le da vida y valor a un coro? Las distintas personalidades individuales, bajo la misma visión y creencia, contribuyendo a una materia común (es por ello que todos y cada uno de nosotros es igualmente importante). Durante este proceso, aprendemos a aceptar a otros, a comprometernos, a guiar, seguir, creer, ayudar, apoyar y muchos otros buenos valores de la vida de la manera más agradable y placentera, lo que constituye el gran pilar fundamental de la virtud hacia un mañana mejor y más humanista. La participación en esta prestigiosa e importante etapa de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz me ha dado el coraje y la determinación para continuar sirviendo al mundo con lo que mejor hago, y sabiendo que hay un mundo entero detrás de mí que me apoya. Hay un gran dicho en el sistema del Coro Mundial de Jóvenes: ¡El Coro Mundial de Jóvenes te cambiará la vida para siempre! De hecho, así ha sido para una infinidad de almas durante los últimos 22 años. ¡El coro desea sinceramente estar allí, para continuar floreciendo constantemente para la siempre necesaria juventud y para un mejor futuro del mundo!
Lee Shiak Yao, Malasia, director de coro, director de orquesta y banda sinfónica, Vicepresidente de la Federación Coral de Malasia (Sesiones 2004, 2004/2005, 2005/2006 y 2007; Coro Mundial de Cámara y celebración de aniversario 2009; Oslo 2011)

Cantar en el Coro Mundial de Jóvenes y en las ceremonias del Premio Nobel de la Paz 2011 fue como un sueño hecho realidad. No solo por el evento, sino también por la oportunidad que tuve de cantar entre 60 excelentes cantantes elegidos de todas partes del mundo. Esto demuestra, tanto para mí como para los demás, lo importante que estos cantantes apasionados son para el proyecto Coro Mundial de Jóvenes. De hecho, el Coro Mundial de Jóvenes ha expandido las fronteras de mi conocimiento, cultura y experiencia. Espero que el Coro Mundial de Jóvenes pueda ayudar a más jóvenes a que tengan una oportunidad como la mía.
Ganda Charisma Kristi, Indonesia, cantante de iglesia y director de coro (Sesión 2010, Oslo 2011)

Fue una experiencia de vida única cantar para las tres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, mujeres asombrosamente valientes y altruistas, algo poco común en estos días que la gente piense en otros en vez de en sí mismos primero. Y por enésima vez, la sesión del Coro Mundial de Jóvenes me hizo recordar qué hermoso y universal es el lenguaje de la música.
Ilze Ārniece, Letonia, directora del proyecto de fondos estructurales de Unión Europea (Sesiones 2000, 2008 y 2009, Oslo 2011)

Para mí, formar parte del Coro Mundial de Jóvenes es una

conexión muy fuerte y profunda con el mundo, con personas que -en otras circunstancias- no habría conocido, con países que no habría visitado. La sesión de Oslo me ha dado perspectivas nuevas, ha enriquecido mi vida. ¡Me enorgullece haber estado allí!
Katharina Tschakert, Austria, estudiante (Sesiones 2006, 2007 y 2007/2008, Oslo 2011)

Desde el comienzo mismo, el Coro Mundial de Jóvenes fue algo muy especial para mí. Hacer nuevos amigos de todo el mundo, compartir con ellos la misma pasión, difundir el mensaje de paz en todo el mundo es una experiencia única en la vida. Todavía me parece increíble que nosotros, 60 cantantes, hayamos tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. ¡Y todavía la vivo!

En tiempos donde el dinero, desafortunadamente, juega el papel más importante para mantener con vida este tipo de proyectos, le deseo al Coro Mundial de Jóvenes un futuro muy largo. ¡El dinero no debería tener la última palabra! ¡Es tan importante difundir el mensaje de tolerancia, especialmente a través del Coro Mundial de Jóvenes! Así que adelante, vale la pena mantener vivo el proyecto y reunir cada vez más jóvenes cantantes para que vivan esa experiencia.
Johannes Budday, Alemania, matemático (Sesiones 2003, 2002/2003, celebración de aniversario 2009, Oslo 2011)

La participación en los conciertos del Premio Nobel de la Paz fue una experiencia extraordinaria para mí, no solo musicalmente, sino también por ser una variada reunión social. Fue un momento maravilloso e inolvidable de mi vida conocer, trabajar e intercambiar diferentes opiniones con músicos de la misma edad de todo el mundo.

Fue un honor trabajar con la señora Grete Petersen, de quien también pude aprender mucho, tanto sobre música como de humanidad. Esta es la mejor escuela coral humana, social y en vivo para músicos/cantantes jóvenes de todo el mundo. Estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de participar en programas y viajes únicos, como visitar el Museo Vikingo, comer carne de reno o mirar hacia abajo desde el famoso salto de esquí de Holmenkollen. Pude introducirme en la cultura, en el pasado y en el presente de Noruega, un país extranjero que realmente aprecio. Cantar y compartir el escenario con estrellas como Helen Mirren, Rosario Dawson, Jill Scott o Janelle Monáe significa para mí un recuerdo para toda la vida. Me encantó representar a mi país, Hungría, en estos grandes eventos. Espero que muchos otros jóvenes músicos tengan la oportunidad de experimentar lo que viví en Oslo, Noruega, y que la tradición de esta organización maravillosa perdure por mucho tiempo.

Para finalizar, me gustaría desearles ¡buena suerte para las sesiones que se realizarán en Chipre en 2012!
Zsófia Pecze, Hungría (Sesión de verano 2010, Oslo 2011)

“¿Qué puedo hacer por el mundo como una artista por la paz?”. Ha sido la pregunta de mi vida. Como mi objetivo en la vida ha sido siempre contribuir a la paz mundial como cantautora, participar en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz como integrante del Coro Mundial de Jóvenes fue un gran paso para lograrlo.

Kaori Tsushima, Japón (Sesiones 2005, 2006, 2007, 2007/2008, 2009 y 2010, Coro Mundial de Cámara y celebración de aniversario, Oslo 2011)

Existen momentos en la vida en los que uno se siente en el lugar correcto, en el momento correcto. Participar con el Coro Mundial de Jóvenes en las ceremonias y conciertos del Premio Nobel de la Paz fue uno de esos momentos. ¿Existe un mejor lugar

en el que este coro pueda estar presente para enviar el mensaje de paz? Todos los ingredientes estaban allí: una organización fantástica (por parte del Coro Mundial de Jóvenes y de las Juventudes Musicales de Noruega), buena música y una directora de renombre mundial para ocuparse de un grupo de personas especiales con una cantidad de cualidades imposibles de describir con palabras. Después de nueve años de estar con este coro, esto podría haber sido el punto culminante de mi vida con el Coro Mundial de Jóvenes y, simplemente, una de las mejores semanas que tuve jamás... Recordaré esto por mucho tiempo. Al observar la actuación (en video) durante la ceremonia de premiación del Premio Nobel de la Paz, se ve cuánto puede dar este coro a cada uno de sus integrantes, como así también a los oyentes y a la gente en general.

Cantar con este coro fue mi sueño desde el primer momento en que los escuché en Namur, en la sesión de invierno 2000/2001 con el Dr. Steve Zegree. No sabía en ese momento el impacto enorme que produciría en mi vida. El coro cambia la vida de cada uno de nosotros como músico y aún más como ser humano. Bueno, espero que nuestra participación en estos eventos también cambie la vida de este coro (!) asegurando su futuro, pero asimismo contribuyendo con su desarrollo para las próximas generaciones venideras. ¡Viva el Coro Mundial de Jóvenes!
Lionel Meunier, Francia, cantante profesional y director artístico del conjunto Vox Luminis (Sesiones de verano 2002, 2003, 2004; invierno 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007 y Oslo 2011; Coro Mundial de Cámara 2004, 2006 y 2007)

*Traducción: Adriana Beatriz Pedemonte, Argentina
Traducción y revisión integral: Javier Perotti, Argentina*

El Coro Mundial de Jóvenes te espera Ven a cantar con nosotros (p 12)

Vladimir Opacic, Serbia, Project manager

“Querido amigo, Estamos contentos de anunciar que ha sido seleccionado por el jurado Internacional, para participar en la sesión del Coro Mundial de Jóvenes...”
¡El sueño ha comenzado!

Estimado lector del BCI,

Probablemente te estarás preguntando por qué este artículo comienza con esta peculiar frase. Bueno, realmente es difícil de explicar, y también de entender, si no eres cantante coral o músico, donde sea que vivas, cualquiera sea tu ciudadanía, el nombre de tu país, o el color de tu piel. Todo esto no es importante; desaparece inmediatamente después de leer las líneas de arriba. El nombre “Coro Mundial de Jóvenes” lo cambia todo, ¡Hace irrelevantes los detalles de tu origen!

Al comenzar con la frase que *recibí por primera vez de parte de la administración del Coro Mundial de Jóvenes en 1999*; aún recuerdo y me pregunto ¿cuántas veces la recibí? ¿Cuántas veces esta simple e inocente frase ha cambiado mi vida? ¿Cómo? ¿Qué es el Coro Mundial de Jóvenes y por qué es tan importante para nosotros los músicos, cantantes, amantes corales, directores, la juventud internacional... en una palabra, el mundo coral del planeta?

Bueno, trataré de explicarlo. Algo es seguro, te sorprenderás, te motivarás; desearás recibir la misma frase en tu buzón de entrada, desearás vernos y oírnos en vivo, o tener uno de nuestros CD, seguirnos en la red, organizar una de nuestras sesiones, ¡que tu

país o tu región sea anfitrión! ¡Desearás apoyar esta idea genuina de cualquier forma! Entonces, cuando termines de leer, decídetete y experimentarás “el mundo” de la música, la humanidad, el multiculturalismo, la igualdad. Estarás en el país de las maravillas más grande para la juventud!

Podrías preguntar ¿por qué? Y ¿quién soy yo para escribirte esto? Bueno...

Mi nombre es Vladimir Opacic, antiguo cantante del Coro Mundial de Jóvenes y actual project manager de esta organización.
¿Por qué escribo esto?

¡Porque fui afortunado, y aún lo soy, al vivir la experiencia del Coro Mundial de Jóvenes!

La frase introductoria me ha llegado cuatro veces en mi vida. Cambió mis perspectivas en 1999, al venir de un país que en ese tiempo estaba en guerra, y vivir de manera difícil bajo las bombas por tres meses, sin permiso para cruzar ninguna frontera. Desde ese momento miro al mundo con otros ojos; la frase enriqueció mi vida con diferentes personas, diferentes culturas, idiomas, estilos y música... básicamente todo. Me enseñó de amistad, independencia, respeto, paciencia y profesionalismo. Me “educó” (y aún lo hace) mientras cantaba en las 11 sesiones de verano e invierno, representando... bueno, es divertido... a 3 países,... al principio Yugoslavia, luego a Serbia y Montenegro y por último a Serbia, lo que en realidad se volvió irrelevante, si se vive este proyecto. Pero, me volví y aún soy ciudadano del mundo gracias al Coro Mundial de Jóvenes. ¡Ahí la Historia desaparece! Las fronteras y la política no forman parte de este mundo.

La gente que canta y se presenta junta, comparte una experiencia absolutamente única y un sentimiento unificador que proviene del interés común de crear objetivos y expresiones musicales. Estos sentimientos son algo que no se puede arrebatar. Comunicarse a través de la música, a través del canto, es algo que no se puede expresar en palabras pues toca las fibras más profundas, tanto las nuestras como cantantes corales como las del público. El valor real y simbólico de reunir a jóvenes cantantes de todo el mundo con grandes habilidades, el crear estas enormes presentaciones musicales, combinadas con toda la energía y el entusiasmo de músicos jóvenes, no puede sobreestimarse.

Las personas me preguntan cómo puedo describir el proyecto, su mensaje y sus objetivos, la historia, la importancia que tiene para mí y para mis amigos; la importancia para la comunidad coral global. Realmente no se puede. ¡Es necesario vivirlo! Es difícil cada vez... especialmente si quieres saltarte los “hechos” listando estilos, siendo un poco creativo para alcanzar almas sofisticadas y mentes de músicos, motivarles a leer el texto hasta el final. Así que déjenme intentarlo.

Durante estos 23 años, se escribieron muchos artículos e informes, se contaron muchas historias, se grabaron y presentaron muchos archivos de audio y video alrededor del mundo. Así como la filosofía del ensamble, ¡su valor desde el punto de vista artístico, social, pedagógico y humano!

Siempre está la pregunta de cómo presentar varios proyectos actuales y pasados y eventos de esta experiencia coral humana, social y profesional. Cómo describir esta “infancia” nacida en 1989, por un grupo de amantes y entusiastas corales, guiado por las ideas de búsqueda histórica y de igualdad de la diversidad multicultural!

La diversidad es la paz de nuestra alma, es el sistema inmune hecho de tolerancia; una creación inimaginable de la sociedad global se está esforzando! Un legado interior, dado a todos nosotros por el nacimiento, para ser descubierto durante nuestras cortas vidas, como un balance personal interno y externo. *¡Para ser usado en nuestro desarrollo, para nuestro esfuerzo profesional y humano!* ¡La diversidad ha sido la “tierra” del Coro Mundial

de Jóvenes por 23 años! La “tierra” con “cielos” hechos de los más maravillosos y juveniles sonidos del repertorio coral internacional, de “paisajes” de grandes objetivos artísticos, de “montañas” de renombrados líderes-directores corales de todo el mundo, de “nubes” de profesionalismo organizacional y artístico, de “naturaleza” con las personalidades humanas más profanas y sensibles, de “colores” de la juventud alrededor de todo el mundo! ¡La tierra sin fronteras! Esta “tierra” está en todos los que hemos vivido estos 23 años, más de 800 almas jóvenes alrededor del mundo, con más de 800 nombres de cantantes, directores, organizadores, reclutadores, entusiastas corales, *con fronteras de sueños y más allá de los sueños*, con el idioma de la simplicidad cultural de cada uno.

¡Y aquí está! Las vidas simples de cada uno, la red global de cantantes, directores, seguidores, público... durante las décadas pasadas, en nuestras esquinas particulares del planeta ¡deberían ser palabra escrita! Este es el Coro Mundial de Jóvenes después de dos décadas, nosotros y nuestras vidas antes del sueño, y ahora, cuando seguimos soñando!

La genuina experiencia educacional y social del Coro Mundial de Jóvenes dibujada en muchas tradiciones vocales anhelando el nivel artístico más alto! Por 23 años el Coro Mundial de Jóvenes ha estado construyendo puentes entre los cantantes jóvenes de diferentes culturas, siendo un fenómeno único en el mundo de la música, como uno de los más originales e importantes coros que existen hoy en día.

Conformado por cantantes jóvenes de diferentes nacionalidades con edades entre los 17 y los 26, el Coro Mundial de Jóvenes es original en su concepto, al reunir a cantantes jóvenes de todo el mundo en sus sesiones de verano o invierno organizadas en diferentes países cada año. El CMJ es una experiencia social y educacionalmente importante a través de las diferentes tradiciones vocales al más alto nivel artístico. Organizado durante 23 años, administrado por la “Fundación del Coro Mundial de Jóvenes”, el Coro Mundial de Jóvenes es un proyecto artístico y social realmente original.

Artísticamente hablando, es una experiencia única para que los jóvenes cantantes desarrollen sus talentos vocales y musicales por medio de la interacción con directores reconocidos internacionalmente y desafiando repertorios a nivel profesional.

Socialmente hablando, este coro contribuye al aumento de nuevas generaciones de “Ciudadanos del mundo”. Aparte de esto, muchos países representados por los cantantes del coro y por los músicos en el repertorio, enfatizan que esta organización es como una escuela de entendimiento entre diferentes culturas, personas, música y tradiciones. Más allá de los proyectos artísticos que son un objetivo mayor en sí mismo, el Coro Mundial de Jóvenes representa una experiencia única en las relaciones personales de sus miembros.

A pesar de las diferencias políticas o culturales, cerca de 100 jóvenes, con una pasión común por la música y el canto, comparten un mes su vida, lo que da lugar a trabajo, conversaciones y debates. Esta vida en comunidad crea un espíritu genuino de amistad, dándole al grupo una cohesión y brillo único que asombra a aquellos que participan de los conciertos del coro. Sin necesidad de discursos o banderas, el Coro Mundial de Jóvenes entrega su mensaje a través de la música, y de su presencia, un mensaje de paz internacional, hermandad y la vitalidad de la vida en sí misma. Esta es la razón por la cual en 1996 la UNESCO honró el proyecto con el título de “Artistas por la paz”, al reconocer su doble misión, social y artística; su éxito como una plataforma de diálogo intercultural a través de la música.

El Coro Mundial de Jóvenes es patrocinado por la Federación

Internacional para la Música Coral, IFCM en inglés (www.ifcm.net), Jeunesses Musicales International, JMI (www.jmi.net) y la Asociación coral europea - Europa cantat, ECA-EC (www.eca-ec.org).

El Coro Mundial de Jóvenes, ¡una síntesis importante de ideas, acciones, entusiasmo, devoción y juventud!

¡Pasado, presente y FUTURO en uno!

¿Qué tienen que ver los imperativos políticos y sociales de sanación y de construcción de la paz con cantar en un coro? ¡Simplemente todo! Al pensar en el WYC en pasado, presente y futuro, los colegas reclutadores, sus cantantes, directores, organizadores de sesiones, el público fiel, me doy cuenta de cómo fuimos, somos y seremos bendecidos al vivir esta experiencia. Si nunca has participado de ningún proyecto del WYC, de verano o invierno, si no eres un músico y especialmente un cantante coral, realmente no puedes entender las palabras de arriba, y su significado básico. Aquellos que participan de los conciertos del WYC entenderán y aprobarán esta declaración. Estarán de acuerdo con el significado y con la existencia de este proyecto, con su mensaje. Para aquellos que han participado de proyectos similares al de este coro o del mismo WYC, aquellas palabras son filosofía de vida desde su creación en 1989. Estas palabras describen lo que hace al WYC un proyecto único en un pasado, presente y futuro lleno de turbulencias sociales alrededor del mundo. ¡El mensaje de los jóvenes cantantes desarrollando el lenguaje “coral” internacional! Su propio lenguaje de entendimiento, respeto social y cultural, diciéndonos: “¡Este es el mundo tal como debería ser!”

Por 23 años el WYC ha mostrado orgullosamente, con sonidos y presencia, por qué la UNESCO ha honrado este proyecto con el título de Artistas por la Paz en 1996. Creo que este legado se mantendrá en las mentes y almas de las próximas generaciones de cantantes, definiendo los objetivos históricos del proyecto:

1990	El Coro Mundial de Jóvenes se presenta en el segundo Simposio mundial para la Música coral en Estocolmo.
1992	El Coro Mundial de Jóvenes se presenta en la Gala Olímpica en Barcelona
1996	El Coro Mundial de Jóvenes es honrado con el título de “Artistas por la paz” por la UNESCO
2002	El Coro Mundial de Jóvenes se presenta en el sexto Simposio mundial para la Música coral en Minneapolis
2002	El Coro Mundial de Jóvenes es galardonado con el prestigioso premio Robert Edler
2003	El Coro Mundial de Jóvenes lanza su película documental de la sesión 2003, en Suiza
2007	El Coro Mundial de Jóvenes publica su DVD, del concierto en vivo en Pretoria, dentro de la sesión de verano de Sudáfrica y Namibia
2008	El Coro Mundial de Jóvenes publica su DVD documental en Hong Kong, Macao y China continental, Guangzhou
2008	El Coro Mundial de Jóvenes se presenta en las ceremonias de apertura de las competencias de equitación de los Juegos Olímpicos, en Hong Kong
2009	Se celebra el 20° aniversario en la semana festiva en Suecia, en cooperación con SWICCO
2009	6 pack de CD publicados; “Lo MEJOR DE”, celebrando el aniversario 20°
2010	El Coro Mundial de Jóvenes lanza su documental en DVD, de la sesión en las islas Canarias y la Península Ibérica
2010	En diciembre, la Fundación del Coro Mundial de Jóvenes inaugura su oficina principal en la Haya, los Países Bajos.
2011	El Coro Mundial de Jóvenes se presenta en la ceremonia de entrega del Nobel de la paz, en el concierto del Premio Nobel de la Paz, y en el concierto final de la 200°celebración de la Universidad de Oslo, en Oslo, Noruega.

Cada verano se renueva una mitad del WYC, y se reinventa a la otra mitad de cantantes, se reúnen en un país diferente durante dos semanas de ensayos intensivos con un nuevo repertorio, con dos directores diferentes, programas contrastados, seguidos por dos semanas de tour a través del país anfitrión y de los países vecinos, presentando su música en las grandes salas de conciertos y prestigiosos centros culturales. Durante el tour, los coros intentan acrecentar su misión social y pedagógica por medio de la interacción con escuelas locales, coros y la población en general, para compartir EL MUNDO con ellos a través de clases magistrales, workshops y clínicas. A veces, hay encuentros del WYC durante el invierno, para hacer sesiones con gran impacto pedagógico en los cantantes con un repertorio especialmente escogido, enfocándose en diferentes épocas de la historia de la música; o encuentros para realizar proyectos basados en invitaciones especiales para los grandes eventos anuales mundiales.

En el pasado, el Coro Mundial de Jóvenes ha tenido el privilegio de presentarse en más de 30 países alrededor del mundo, en sus sesiones de invierno y verano, bajo la dirección de los más famosos directores corales: Anton Armstrong, Frieder Bernius, Filippo Maria Bresan, Michael Brewer, Peter Broadbent, Bob Chilcott, Peter Dijkstra, Peter Erdei, Eric Ericson, Gunnar Eriksson, Gary Graden, Georg Grün, Maria Guinand, Aharon Harlap, Florian Heyerick, Felipe Izcaray, Sidumo Jacobs, Robert Janssens, Tonu Kaljuste, Eric Klaas, Anthony Leach, Eduardo Mata (†), Albert McNeil, Denis Menier, Theodora Pavlovitch, Grete Pedersen, Johannes Prinz, Robert Shaw(†), Ole-Kristen Ruud, Fred Sjöberg, Stefan Sköld, Paul Smith, Robert Sund, Ward Swingle, Nobuaki Tanaka, Andre Thomas, Jonathan Velasco, Michele Weir, Hak Won Yoon, Steve Zegree, Johan Duijck, Ana Maria Raga, Ragnar Rasmussen y Josep Vila I Casanas, en las sesiones organizadas en:

1989. – Suecia; 1990. – Bélgica; Suecia; 1991. – Hungría; 1992. – España; 1993. – Noruega; 1994. – Uruguay y Argentina; 1995. – Canadá; 1996. – Estonia, Latvia, Finlandia Suecia; 1997. – Japón; 1998. – Taiwán; 1998/1999. – Sesiones de invierno, Bélgica; 1999. – Eslovenia; 1999/2000. – Sesiones de invierno en, Bélgica 2000. – España; 2000/2001. – Sesiones de Invierno en Bélgica y Sudáfrica; 2001. – Venezuela; 2001/2002 – sesión de invierno en Bélgica e Italia; 2002. – Estados Unidos; 2002/2003. – Sesión de invierno en Bélgica; 2003. – Suiza, Austria, Eslovenia; 2003/2004. – Sesión de invierno en Bélgica y Francia; 2004. – Corea del Sur, Japón; 2004/2005. – Sesión de invierno en Bélgica; 2005. – Israel; 2005/2006. – Sesión de invierno en Francia; 2006. – Italia, Francia, Suiza, Bélgica; 2006/2007. – Sesión de invierno en Bélgica, Alemania; 2007. – Sudáfrica y Namibia; 2007/2008. – Sesión de invierno en Bélgica, Países Bajos, Francia; 2008. – Hong Kong, Macao y China continental (Guangzhou); 2009. – Bélgica, Francia; 2010. – Islas Canarias, Islas Baleares y Península Ibérica; 2011. – Oslo, Ceremonias del Premio Nobel de la Paz.

Los miembros del Coro Mundial de Jóvenes fueron, son y podrían ser todos los cantantes interesados alrededor del mundo que tengan entre 17 y 26 años para el 1º de julio del año siguiente a las postulaciones; cantantes corales o solistas apasionados y con alta experiencia, que tengan una educación musical básica o semi profesional, listos para aceptar la diversidad de culturas; entusiasmados por aprender en un ambiente multicultural; buscando diferentes conocimientos profesionales y listos para ocupar un mes con grandes personas, ¡conociendo nuevos amigos, y directores de renombre a nivel mundial! Las postulaciones (anunciadas anualmente en septiembre del año anterior a las fechas planeadas de la sesión) son posibles, de preferencia a través de las organizaciones nacionales de reclutamiento, donde debe pasarse una audición en vivo, y, allí donde las audiciones

nacionales no existan, directamente con la administración del Coro Mundial de Jóvenes (para más información, visita www.worldyouthchoir.org). Si alguien es seleccionado por el jurado nacional, los cantantes reciben el derecho de representar a su país en el panel de jurados internacional, en donde se hace la selección final de cantantes. La participación no tiene costo. Los postulantes escogidos (después de la audición internacional) sólo deben cubrir los pasajes de ida y vuelta al país anfitrión.

Desde el año 2010, a fines de año, el Coro Mundial de Jóvenes es auspiciado por la “Fundación del Coro Mundial de Jóvenes”, en La Haya, Países Bajos, una nueva oficina administrativa creada de manera igualitaria por las tres organizaciones corales patrocinadoras. Son diferentes responsabilidades por el futuro de este magnífico ensamble, por los jóvenes cantantes que amarían tener un “trozo de esta torta!” y por los organizadores de sesiones futuras, a quienes les gustaría experimentar en vivo todo lo que representa este coro.

Desde este punto de vista que tengo actualmente, puedo ver que el proyecto ha sido replanteado, junto con todos los que estamos en él, pero aún así, algo ha sido siempre igual. La calidad artística, el amplio espectro del repertorio coral internacional más desafiante presentado por el WYC con las interpretaciones musicales de mayor calidad, así como los cantantes, su pasión, ¡sus personalidades y diversidades culturales! Simples, jóvenes, seres humanos puros, sin la influencia del mundo moderno en que vivimos! Ellos son el hilo que conecta el pasado con el presente, asegurando el futuro. ¡Es por esto que muchos de nosotros, más de 800 cantantes desde su inicio, hemos vuelto cada año! El Coro Mundial de Jóvenes fue nuestro refugio o “vía de escape”, el mundo que hemos soñado para ser educados, para crecer, y entender, para ser mejores músicos, profesionales ¡y mejores seres humanos finalmente! La riqueza de las almas de los cantantes, sus talentos son “bálsamo” para esta máquina que nunca para.

Bueno, querido lector del BCI, espero que hayas entendido qué es el proyecto llamado Coro Mundial de Jóvenes, que hayas entendido a todos los que hemos tenido la posibilidad de vivirlo, toda la fe que tenemos en los reclutadores colegas en más de 60 países audicionando a cantantes durante estos 23 años, a todos los músicos que tuvieron el privilegio de crear momentos musicales y sociales con el ensamble, a todos los organizadores que han tenido la oportunidad de ser anfitriones del “mundo” en sus países respectivos, lo que es esto, ¡mientras continuamos esta misión global! Todos aún creemos. Aún soñamos mientras despertamos a la realidad.

¿Estás interesado? ¿Entusiasmado? ¿Te gustaría unirse? ¿Te gustaría ser parte de la próxima generación de cantantes del Coro Mundial de Jóvenes? ¿Te gustaría ser anfitrión del Coro Mundial de Jóvenes en tu país del 2013 en adelante?

Visita www.worldyouthchoir.org ¡Lee más y contáctanos!

Mientras tanto, mantente conectado, escúchanos y ve nuestras presentaciones en:

www.worldyouthchoir.org/Home/Jukebox.aspx

www.worldyouthchoir.org/Media/Video.aspx

www.youtube.com/user/worldyouthchoir09

www.facebook.com/worldyouthchoir

A pesar de que el Coro Mundial de Jóvenes es una organización madura, ¡Permanecemos tan jóvenes como siempre! ¡Por el futuro de todos nosotros!

Vladimir Opacic, Serbia

Project manager

manager@worldyouthchoir.org

Traducción: Consuelo Riquelme Rosas, Chile ●

El Undécimo Festival Coral Internacional de China y la Cumbre Coral Mundial de la Federación Internacional para la Música Coral (IFCM) (p 21)

Leon Shiu-wai Tong, Primer Vicepresidente FIMC y director coral

La undécima edición del Festival Coral Internacional de China y la Cumbre Coral Mundial de la Federación Internacional para la Música Coral (IFCM) ya se acercan, pues tendrán lugar del 15 al 22 de julio de 2012. Amantes de la música coral esperan esta experiencia internacional única, en la ciudad de Pekín, China, para unirse con numerosos expertos del mundo coral y coros sobresalientes de todas partes del mundo. Durante los pasados meses, el comité organizador se ha esforzado grandemente con la única meta de crear un evento coral de altura internacional.

Una de las partes más significativas de esta Cumbre se destacará en la ceremonia inaugural, que será transmitida por Televisión Central China. Además de las conferencias que ofrecerá el Sr. Zhang Yu, presidente del Grupo para las Artes y el Entretenimiento Chino, el Dr. Michael J. Anderson, presidente actual de la FIMC y el Dr. Royce Saltzman, pasado presidente de la FIMC, la Cumbre comenzará con la lectura de la Declaración de Pekín. La Declaración, que será sometida a la UNESCO con las firmas de los países participantes, abordará el poder que posee la música coral para motivar a las personas a vivir en armonía y paz, la necesidad de una influencia positiva, el reconocimiento del valor y la importancia de las artes corales y, como el país con la mayor cantidad de amantes corales en el mundo debido a su cantidad poblacional, China expresará su ilusión de transmitir la influencia de las artes corales a través del desarrollo de la educación coral en su país con la cooperación y recursos de la FIMC.

Treinta expertos corales internacionales se unirán a la Cumbre como delegados y con su experiencia extraordinaria sobre el arte coral, compartirán sus conocimientos con los participantes. Según el itinerario, durante dos mañana consecutivas, tendremos un contenido excepcional dirigido por los delegados. Bajo el nombre Voces en Armonía (Voices in Harmony), expertos presentarán temas tales como 'La transformación de las artes por la tecnología', por el Sr. Lawrence Cherney (Canadá), 'Construyendo puentes', presentado en conjunto por el Dr. André de Quadros (Indonesia/India/Oriente Medio), la Sra. Maya Shavit (Israel) y el Sr. Thierry Thiebaut (Francia), 'La juventud y la canción', por el Sr. Bob Chilcott (Gran Bretaña) y la Sra. Jennifer Tham (Singapur), 'Apoyando las artes', por el Sr. Philip Brunelle (EE.UU.) y el Sr. Håkan Wickström (Finlandia), 'La música coral en la China', dirigido por el Prof. Yu-bin Tien (China) y otros dos representantes locales, 'El gobierno y las artes', por la Sra. Ann Meier Baker (EE.UU.) y el Sr. Edusei Derkyi (África Occidental), 'El poder atractivo de las voces', por la Sra. Kaie Tanner (Estonia), el Sr. Josep Vila I Casañas (España) y la Sra. Alina Orraca (Cuba), y 'Asociaciones corales como modelos exitosos', conjuntamente presentado por el Dr. Tim Sharp (U.S.A.), el Sr. Gábor Móczár (Hungría) y el Sr. Keishi Asai (Japón).

Un foro tendrá lugar como plataforma para un fructífero diálogo entre el público y seis representantes mundialmente reconocidos: Prof. Leon Shiu-wan Tong (Hong Kong, China), Embajador Young-shim Dho (Corea del Sur), Prof. Ling-fen Wu (China), Bob Chilcott (Gran Bretaña), Theodora Pavlovitch (Bulgaria) y un representante del gobierno chino. Estos son

expertos en distintos campos corales que incluyen el desarrollo de la música coral juvenil, gobierno y política, educación, composición y dirección coral.

Cinco clases magistrales serán ofrecidas por maestros corales de la China así como de otras partes del mundo. Estas clases apuntarán hacia el entrenamiento práctico y serán reforzadas con repertorio que apoya el tema de la presentación. El Sr. Jonathan Velasco (Filipinas) será el conferenciante para el tema de 'El desarrollo de la música coral en el Pacífico asiático', y tendrá como invitados al Sr. Lorenzo Donati (Italia) y al Dr. Eui-joong Yoon (Corea del Sur), quienes hablarán sobre la música coral de sus respectivos países. El Sr. Fred Sjöberg (Suecia) expondrá sobre el tema de 'La música coral del norte de Europa', junto al Dr. Guy Jansen (Nueva Zelanda) y al Prof. Boris Tevlin (Rusia) como conferenciantes invitados. El Prof. Leon Shiu-wan Tong (Hong Kong, China) disertará sobre metodologías de adiestramiento para participar en competencias internacionales y festivales dirigidos a coros juveniles, apoyado por el Sr. Stephen Leek (Australia) y la Sra. Maya Shavit (Israel). Las dos clases magistrales restantes serán ofrecidas por prominentes líderes corales locales.

Además de una significativa lista de conductores corales, otro detalle sobresaliente será ciertamente los seis Coros Invitados de nivel mundial, con participantes provenientes de cinco continentes. Estos coros no participarán tan solo en conciertos como parte del Festival y de la Cumbre, sino que cada uno auspiciará un taller donde tendrán la oportunidad de presentar parte de su exitoso repertorio así como de compartir sus metodologías corales y de ensayo con todos los participantes. Las siguientes biografías de cada coro participante destacan sus logros extraordinarios y sus contribuciones a la música coral mundial.

Gondwana Voices (Sur Pacífico Asiático)

Gondwana Voices fue fundado en 1997 por su directora artística, Lyn Williams OAM. Los miembros de este coro provienen de todas partes de Australia, muchos de ellos de granjas en lugares remotos. Todos participan de la Escuela Nacional Gondwana por dos semanas en enero y luego ensayan solamente tres días antes de cada gira. El coro normalmente se reúne tres veces al año para participaciones variadas como giras internacionales, temporadas de presentación con conjuntos profesionales de primer orden o para participar de eventos nacionales de importancia. Las Gondwana Voices interpretan el repertorio más prominente para voces agudas del mundo. También participan frecuentemente con orquestas tales como la Orquesta Sinfónica de Sydney y la reconocida internacionalmente Orquesta de Cámara Australiana. Hacen un fuerte énfasis en la música australiana contemporánea que se pone de manifiesto en las más de 100 obras para voces agudas que el coro ha encargado. Una parte notable de su repertorio está basada en la música indígena de las Islas Torres Strait, que se encuentran en la punta noreste de Australia. Las Gondwana Voices han emprendido muchas giras internacionales y cantado en muchos festivales internacionales incluyendo el BBC Proms, con la Orquesta Sinfónica de la BBC (Gran Bretaña), Polyfolia (Francia), América Cantat (México), Festival500 (Canadá). Las Gondwana Voices fueron participantes del primer evento Songbridge en 1999, en el Simposio Mundial sobre la Música Coral.

El Nelson Mandela Metropolitan University Choir (África)

El Nelson Mandela Metropolitan University Choir está formado por 55 miembros, tanto estudiantes como egresados de la Universidad, provenientes de diversas condiciones sociales. El Coro se enorgullece de su formación multicultural, en cuanto a sus integrantes y en la música que interpreta. Desde

sus comienzos en 1994 han adquirido reputación por su habilidad única para interpretar exitosamente no sólo la música del repertorio occidental sino también del africano, siendo así solicitados para participar en festivales corales internacionales. Entre 1994 y 2004, este aclamado coro multicultural ha disfrutado de numerosas invitaciones y éxitos a nivel nacional e internacional, presentándose ante el presidente Nelson Mandela, la reina Elizabeth II, participando del Festival Internacional de Coros Universitarios en España y del Voices International Choir Festival en Noruega. En 2007 se presentaron en Jacksonville, Florida, con el Coro de Niños de Chicago y la Orquesta de Ópera Lírica en el Civic Theatre de Chicago para la première mundial de *Windy City Songs*, obra del compositor surafricano Pétér Louis van Dijk. El coro ganó en 2009 una competencia coral en Spittal-an-der-Drau, Austria. En 2010 fueron invitados a la prestigiosa competencia coral *Fabbrica Del Canto* en el norte de Italia. El pasado año, en agosto, el coro tuvo el privilegio de ser seleccionado como uno de los 24 coros, y el único de Sudáfrica, para presentarse en el célebre Noveno Simposio Mundial de la Música Coral de la FIMC en Puerto Madryn, Argentina.

Vokalna Akademija Ljubljana (Europa)

Vokalna Akademija Ljubljana surge en septiembre de 2008 y está integrado por los cantantes corales eslovenios con mayor experiencia. Luego de un lanzamiento exitoso en su gira de conciertos en Cerdeña, Italia, en septiembre de 2009, durante su presentación en el *Concordia Vocis Festival* en Cagliari, el conjunto participó ese año de la *Quincuagésima séptima Competencia Polifónica Guido d'Arezzo* en Italia y asombró tanto al público como al jurado por sus interpretaciones, ganando el primer lugar en cuatro categorías, así como el *Grand Prix Città Di Arezzo 2009*. Estos logros le clasificaron, en tanto primer coro masculino en la historia de las competencias del *European Grand Prix*, para concursar por el premio 2011 para canto coral. Finalmente la Vokalna Akademija Ljubljana obtuvo, entre otros cinco coros ganadores de algún grand prix, en la *Competencia Internacional de Coros de Tolosa, España*, como primer coro masculino en la historia de esta competencia, el prestigioso premio *Grand Prix Europe 2010*. Luego este conjunto, por una invitación muy especial, participó con éxito del mundialmente renombrado festival de coros profesionales '*Polyfolia 2010*' en St. Lo, Francia donde también cantó en numerosos conciertos. En septiembre de 2011 el ministro de cultura italiano y la Fundación Guido d'Arezzo premiaron a la Vokalna Akademija Ljubljana con el prestigioso *Guidoneum Award 2011*.

Young People's Chorus of New York City (América del Norte)

Por más de dos décadas, el Young People's Chorus of New York City ha provisto a niños de todos los trasfondos étnicos, religiosos y económicos con un programa único de educación musical y canto coral, mientras sostiene un modelo de excelencia artística y armonía que enriquece la comunidad. Desde la fundación del YPC en 1988 por su fundador y director artístico Francisco J. Núñez, se ha convertido en uno de los más celebrados e influyentes coros de niños a nivel mundial, cantando alrededor del mundo, produciendo grabaciones muy aclamadas provenientes de todas partes del espectro musical, y colaborando con muchos de los más renombrados compositores, intérpretes y organizaciones de nuestro tiempo. El YPC ha recibido reconocimiento mundial por sus ejecuciones en tres continentes, incluyendo estrenos en Gales y Suiza la pasada temporada, seguidos de un viaje por 14 ciudades de Japón en el verano. Este verano, el YPC hace su debut en América del Sur con una gira a Brasil y Argentina, seguido

por presentaciones en la República Dominicana y Estocolmo, Suecia, para el festival 2012 *Adolf Fredrik Choral Festival*. El coro también tiene cerca de una docena de medallas de oro obtenidas en competencias corales internacionales. El YPC fue de los primeros ingresados al *WNET/Thirteen Community Hall of Fame* y ha sido reconocido por su trabajo con la juventud urbana en riesgo por la *New York State Assembly*, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, el Distrito de Manhattan y por el Comité para las Artes y las Humanidades del Presidente de los Estados Unidos de América como "un modelo nacional de excelencia artística y diversidad" bajo tres presidentes: Clinton, Bush, y Obama.

Schola Cantorum de Venezuela (América del Sur y Central)

Schola Cantorum de Venezuela fue creada en 1967 bajo el nombre Schola Cantorum de Caracas. Los Schola Cantorum se establecieron prontamente como una de las fuerzas significativas de la cultura venezolana. Sus interpretaciones excepcionales y su compromiso con presentar un repertorio nuevo e innovador le conectaron con la escena coral internacional. El Schola Cantorum de Venezuela ha participado en varias producciones sinfónicas y corales, muchas de las cuales han sido estrenos nacionales. También han participado de coros operísticos. En total, la Schola Cantorum de Venezuela ha producido más de 12 grabaciones en colaboración con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. En septiembre de 2000, la Schola Cantorum viajó al Festival Musical Europeo organizado por la Academia Internacional de Bach en Stuttgart, Alemania, para el estreno de la *Pasión Según San Marcos de Osvlado Golijov*. La Maestra María Guinand dirigió el concierto inaugural. Dos años después, esta grabación fue nominada para un premio Grammy Latino. Recientemente, la Schola Cantorum lanzó una nueva grabación de la misma obra y fue premiada como la Mejor Grabación del Año en la categoría de Grupo Coral / Musical del Siglo XX en los *Echo Klassik 2010 Awards*. La *Pasión Según San Marcos* fue seleccionada para iniciar en 2003 el Festival Internacional de las Artes en la Sydney Opera House, Australia. La Schola Cantorum de Venezuela y su directora principal, María Guinand, cautivaron al público por tres noches de lleno total. Su interpretación de la obra les ganó la nominación para el *Helpmann Award*, y luego esa misma presentación fue premiada con el *Olivier Award*.

Asia Pacific Youth Choir (Pacífico Asiático)

El Asia Pacific Youth Choir es original en su concepto, que reúne a talentosos cantantes jóvenes entre los 18 y 28 años, provenientes de la región del Pacífico Asiático. El Asia Pacific Youth Choir es reconocido como una de las experiencias musicales e interculturales más sobresaliente dedicadas a músicos jóvenes de esta región asiática. Su director designado, el Prof. Hak-won Yoon, ha hecho del coro el arte nacional y ha logrado que el mundo sepa de la grandeza de la actividad coral coreana. A través de sus 40 años dirigiendo el *World Vision Choir*, *Dae-woo Chorale*, *Seoul Ladies' Singers* y la *Incheon City Chorale*, ha elevado el estándar del canto coral coreano haciéndolo popular entre el público. Actualmente, él se encuentra descubriendo compositores coreanos jóvenes para formar nuevos coros y presentarlos al mundo, encauzando así el elemento coreano en la sociedad coral.

Siendo uno de los más prominentes festivales corales en China, el Undécimo Festival Coral Internacional de China espera la participación de 150 a 200 coros procedentes de China. Dado que estamos frente a un evento internacional, ciertamente deseamos recibir un fuerte apoyo de los formidables coros del sudeste de Asia, de Europa y de otras partes del mundo. Anticipamos muchas más solicitudes de participación para la fecha límite en marzo de

2012. Este significativo festival coral se ha organizado de tal forma que no se centra solamente en la competencia, sino que –lo que es más importante-, mediante charlas inspiradoras, adiestramientos y conciertos, nuestro deseo es fomentar la armonía a través de las voces en China y en el mundo.

Para más información sobre el Undécimo Festival Coral Internacional de China y la Cumbre Coral Mundial de la FIMC, siéntase en la libertad de visitar los siguientes portales cibernéticos: Festival Coral Internacional de China: <http://en.cicfbj.cn> Federación Internacional para la Música Cora: www.ifcm.net Musica Connection: www.musicaconnection.com

Traducción: Rvdo. Julio González-Paniagua, Puerto Rico ●

Llamado de Partituras Segundo Concurso Internacional de Composición Coral de la FIMC (p 28)

Graham Lack, Editor Asesor del BCI y compositor

Ya ha pasado cerca de un año desde que se llevó a cabo el “1º Concurso de Composición de Música Coral”, y el anuncio del segundo parece ser una buena oportunidad para analizar el impacto del evento original. Durante el período subsiguiente al primer Concurso, dos líneas de pensamiento invadieron las mentes de los miembros del jurado: la extraordinaria variedad de lenguaje compositivo que se había empleado, lo que llevó a una intensa respuesta emocional, una perfecta fidelidad a las palabras, una expresión precisa y una profunda imaginación auditiva que dio como resultado el deleite puro del sonido coral, al menos en algunas obras; y los graves errores en muchas de las obras presentadas, “intentos” corales que mostraron una falta total de comprensión o de experiencia en tesituras y rangos vocales, que se anclaron en el mundo del sonido sensiblero, que demostraron gran dificultad para componer eficazmente, con conducciones de voces bastante desacertadas y, con sorprendente frecuencia, develaron un gran número de “infidelidades” armónicas dentro de una estructura musical débil, declaradamente tonal. No nos gusta tanta franqueza, pero la verdad ante todo.

Con esto en mente, el presente llamado de partituras se refiere a estos puntos en términos para nada ambiguos pero de manera completamente positiva. No existe un tema en especial para el Concurso: los compositores pueden elegir el texto que deseen, sea o no de dominio público (de no serlo, es necesaria una autorización del copyright, por supuesto); en escritura dividida hasta ocho partes (de SATB a SSAATTBB) y el jurado acepta la entrega de trabajos “manuscritos en lápiz o bolígrafo”, que deben escanearse y enviarse como archivo electrónico. El jurado espera embarcarse en este desafío y que eBay sufra un colapso en el sistema cuando cientos de teclados con programas MIDI sean puestos en subasta. Lo entiendes. Un exceso de confianza en programas de notación musical, junto a la habilidad de introducir música directamente con una interface de computadora, ha despojado lamentablemente a los jóvenes compositores de una simple hoja de papel y de un lápiz HB. Presionar dicho implemento en el papel representa una experiencia háptica totalmente diferente, y logrará como resultado una música radicalmente diferente. No tenemos nada en contra de Finale o Sibelius o Score, son asombrosas herramientas comerciales, pero no más que eso... algo para utilizar después del hecho, ni bien se termina de componer una pieza.

El jurado no va a estar buscando la obra coral más innovadora del momento, tampoco una pieza que contenga sólo “sonidos nunca antes oídos”; lo que si buscará es entregar un primer premio y algunos premios especiales discrecionales a la pieza que utilice un lenguaje musical que pueda ser representado y reconocido en una obra subsecuente del mismo compositor (como si fuese una huella digital de la composición), que demuestre plausibilidad dentro de un contexto armónico determinado, que cumpla el criterio de “cantable” con un tiempo de ensayo limitado, y, reiteremos, que se haya ceñido a fondo a un criterio tal en que los registros, la tesitura y la conducción de voces se respeten.

Y para terminar, un consejo viejo pero real: escriban lo que escuchan y escuchen lo que escriban. Para hacer eso, entrenen la mente, el oído, y el oído de la mente. Y mientras la tapa del piano se levanta, pensemos en aquel adagio que dice “Abandona toda esperanza tú que entras aquí”. Les deseamos, a todos aquellos que piensen inscribirse en el Concurso, la mejor de las suertes, y que estos pensamientos sirvan para reflexionar.

Graham Lack, Presidente del Jurado, 1º Concurso de Composición de Música Coral

Traducción: Diana Ho, Venezuela ●

Segundo Concurso Internacional de Composición Coral de la FIMC Bases y Reglamentación (p 29)

1. La Federación Internacional para la Música Coral (IFCM) anuncia el “Segundo Concurso Internacional de Composición Coral”, cuyo objetivo principal radica en promover la creación y la difusión de un repertorio coral nuevo, innovador y accesible.
2. La participación está abierta a compositores de todos los países y edades.
3. El Concurso solicita composiciones corales “a cappella” (SATB o divididas hasta ocho partes, SSAATTBB) con una duración máxima de ocho (8) minutos. El texto de la composición puede ser sacro o profano, en cualquier idioma y escrito para cualquier ocasión. Los textos pre-existentes deben ser de dominio público. De no ser así, es necesario obtener un permiso escrito del autor o propietario del copyright y adjuntarlo al formulario de inscripción.
4. Un máximo de dos trabajos por compositor podrán ser enviadas. Todos los trabajos deben ser provistos por vía electrónica desde <http://goo.gl/KF4Ub> con fecha límite del 1ro. de octubre de 2012.
5. El Concurso no tiene costo de participación.
6. Las partituras deben enviarse por e-mail en formato *PDF* o *JPEG* generadas con programas como el *Sibelius*, *Finale* u otro similar. El jurado alienta la entrega de trabajos escritos a mano, en lápiz o bolígrafo. Éstos deben escanearse como archivos *PDF* o *JPEG*. También puede incluirse un archivo *MIDI* en la solicitud. No se aceptarán obras en cintas o CDs. El nombre del compositor no debe aparecer en ningún lugar de la partitura. La oficina de la FIMC recibirá todas las obras y las enviará a los miembros del jurado. La identidad del compositor sólo será revelada al jurado una vez que haya finalizado la selección. La decisión del jurado será anunciada en el Boletín Coral Internacional (ICB). Todos los participantes deben adjuntar un archivo (DOC o RTF) con el domicilio completo, datos de contacto y título de cada

composición que envían.

Este archivo también debe incluir una declaración escrita y firmada por el compositor donde manifieste que las partituras son inéditas, que nunca han sido interpretadas y nunca han ganado un premio en otro concurso.

7. El concurso será juzgado por un jurado compuesto por directores de coro y compositores internacionales. La decisión del jurado es irrevocable.
8. Se tendrá en cuenta especialmente el potencial de la obra para ser interpretada reiteradas veces por la mayoría de los coros que reúnan los requisitos vocales necesarios. La obra ganadora debe ser de fácil interpretación (con un periodo de ensayo razonable), mostrar excelencia en la composición, efectividad idiomática y, lo más importante, un enfoque nuevo e innovador en la escritura coral.
9. La obra ganadora recibirá como premio 5.000€, corriendo su estreno a cargo de los "Philippine Madrigal Singers" dentro de un plazo de seis (6) meses posteriores al anuncio de los resultados y será interpretada por otros coros internacionales destacados en al menos tres otros continentes durante los doce meses siguientes. El compositor y la obra se destacarán también en un artículo extenso en el ICB de la IFCM y recibirá el apoyo de la Federación Internacional para la Música Coral en encontrar una casa editorial importante para la obra ganadora. El jurado podrá otorgar un Premio Especial para la obra que demuestre "originalidad armónica". El compositor tendrá la oportunidad de colaborar con el conjunto británico Voces8 durante un ensayo-taller. La IFCM establecerá su fecha de acuerdo a la disponibilidad de las partes. El jurado podrá otorgar otros galardones y premios según su disponibilidad y conforme a su criterio.
10. La participación en la Competencia requiere el total conocimiento y aceptación de las presentes reglas.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Dr. Andrea Angelini, Director Editorial del ICB, IFCM
aangelini@ifcm.net

Traducción: Diana Ho, Venezuela ●

Philip Brunelle fue distinguido con el Premio Weston H. Noble 2012

Comunicado de Prensa de la FIMC (p 30)

Philip Brunelle, fundador y director de VocalEssence y destacada figura en el panorama coral estadounidense, ha sido premiado con el *Weston H. Noble Lifetime Achievement Award 2012* por sus contribuciones a la vida musical de la región Norte-Centro, en las últimas décadas. Recibió el premio durante una ceremonia el jueves 9 de febrero a las 8:30 p.m., en el *Madison Overture Center*, durante la Asamblea de la región.

Nacido en Faribault, Minnesota, en 1943, fundador y director artístico de VocalEssence, Philip Brunelle mostró, a edad temprana, signos del espíritu aventurero que ha conducido su entusiasmo de toda la vida por todas las formas de música coral, vocal, de ópera, y sinfónica. A la edad de seis años, solicitó y recibió para Navidad una partitura del Mesías de Haendel. Siendo adolescente, Brunelle ya trabajaba como organista profesional de iglesia; a los 19 se convirtió en miembro de la Orquesta de Minnesota con dedicación exclusiva.

A los 25 años, Brunelle fue designado organista y maestro de coro de la Plymouth Congregational Church en Minneapolis.

Inmediatamente fundó las Plymouth Music Series, que se convirtió en la actual organización de música coral VocalEssence. Brunelle tocó el piano en el primer episodio de *A Prairie Home Companion* en 1974, forjando una conexión con Garrison Keillor que con el correr de los años ha resultado en varias aventuras creativas.

Brunelle ha sido convocado como director invitado en coros y orquestas de los Estados Unidos, Sudamérica y Europa, incluyendo la Saint Paul Chamber Orchestra, la New York Philharmonic, el Berkshire Choral Festival, los BBC Singers, y la Seattle Symphony. Es convocado como jurado en competiciones corales de todo el mundo, con visitas recientes a Corea del Sur, China, Noruega y Hungría. Actualmente Brunelle es miembro del Consejo Directivo de *Chorus America* y de la Federación Internacional para la Música Coral (FIMC), de la que es Vicepresidente. Integró el Comité de Planificación del 9o Simposio Mundial para la Música Coral, llevado a cabo en Argentina en agosto pasado. Fue miembro del Comité Artístico del 8° Simposio de 2008 y Presidente del 6° Simposio, en Minneapolis en 2002. Brunelle ha sido reconocido por su compromiso con la música coral por Noruega (Comandante de la Orden de Mérito Real Noruega), el Reino Unido (Miembro honorario de la Orden del Imperio Británico), Hungría (Medalla Kodály), y Suecia (Real Orden de la Estrella Polar). En 2003, Chorus America honró a Brunelle con su premio más alto, el Premio del Fundador Michael Korn para el Desarrollo del Arte Coral.

Entre los numerosos premios y distinciones de Brunelle se encuentran: el *Local Legend Award* de General Mills y el *United Negro College Fund*; el *American Composers Forum Champion of New Music*; el *U.S. Bank Sally Ordway Irvine Award for Commitment*, reconociendo el logro de la vida, la contribución, y el liderazgo en la cultura y las artes; y el *F. Melius Christiansen Lifetime Achievement Award*, el más alto honor de la *American Choral Directors Association* –Filial Minnesota. Brunelle posee doctorados honorarios del *St. Olaf College*, *Gustavus Adolphus College*, *St. John's University*, y el *United Theological Seminary*. El 6 de octubre de 2011 se concedió a Brunelle el Doctorado en Cartas Humanas, el premio más alto conferido por el Consejo de Regentes de la Universidad de Minnesota. La ceremonia tuvo lugar en la *School of Music's Fall Convocation* en el *Ted Mann Concert Hall*. Este honor reconoce a los individuos que han alcanzado reconocida eminencia en su campo.

En los raros momentos en que no se halla entregado a su pasión por la música coral, puede encontrarse a Brunelle poniéndose al tanto de su próxima selección del club de lectores, corriendo cinco millas por día, o disfrutando de la cocina *gourmet*. Está casado con la artista Carolyn Brunelle; tienen tres hijos ya maduros y seis nietos.

Traducción: Oscar Llobet, Argentina ●

Comunicado de prensa sobre VOICE (p 33) VOICE seleccionado por el Programa Cultura de la UE

Nos complace informar que la Unión Europea ha decidido apoyar el proyecto multianual de cooperación “VOICE” - **Vision On Innovation for Choral music in Europe**, (Visión en innovación para música coral en Europa), en su Programa Cultura.

VOICE es un proyecto europeo para el desarrollo sostenible y la innovación en música coral, por primera vez una gran cooperación entre operadores corales, educadores musicales e investigadores, coordinados por la European Choral Association – Europa Cantat (Alemania) en cooperación con Chorverband Österreich (Austria), Expertisecentrum Stem (Bélgica), Koor&Stem (Bélgica), Epilogi (Chipre), UCPS (República Checa), A Coeur Joie (Francia), Polyfolia (Francia), Moviment Coral Català and Mediterranean Office for Choral Singing (España), KÓTA and Central-Eastern European Centre (Hungría), the Pécs Cultural Centre (Hungría), FENIARCO (Italia), Länsmusiken with the Swedish International Choral Centre Örebro (Suecia) y la Universidad de York (RU), así como muchos más colaboradores asociados.

VOICE es uno de los 14 proyectos multianuales seleccionados por la Unión Europea de entre 54 solicitantes enviados en octubre 2011. Tendrá lugar de junio 2012 a mayo 2015 y tiene un presupuesto total de casi 2,4 millones de EUR, con una subvención de la Unión Europea de casi 1,2 millones de EUR.

Los objetivos de VOICE son promocionar nuevos eventos y métodos y la creación de repertorios creativos, promover la voz como instrumento universal, mejorar la calidad de la música vocal, posibilitar la movilidad entre naciones y la circulación de (jóvenes) músicos y obras corales, incrementar el diálogo entre culturas y generaciones así como el intercambio de expertos y el desarrollo de nuevas herramientas para la promoción del canto en la educación musical. VOICE invertirá en la investigación de la voz asociándose con universidades y adquirirá datos de la vida coral en Europa. Los 14 socios darán difusión de los resultados para desarrollar una nueva visión del canto coral en Europa.

Las actividades de VOICE desde 2012 a 2014 a través de las cuales se alcanzarán estos objetivos incluyen un festival coral en Italia, un festival coral urbano en Suecia, cantar como herramienta para la reconciliación en Chipre, dos sesiones de Eurochoir para jóvenes cantores en la República Checa y Hungría, cursos y seminarios para directores y gestores en Francia, Italia y Suecia, una conferencia sobre Música Mediterránea en España, un simposio sobre canto y educación musical en Hungría, un programa de enseñanza vocal para profesores y un programa de cooperación con el mundo de la educación en Bélgica, programas de investigación sobre el crecimiento de jóvenes en relación a su voz cantante y en salud vocal de cantantes amateurs, hechos desde Bélgica y el Reino Unido una colección de canciones de cuna y bases de datos sobre vida coral, instrucción vocal y formación de directores en Europa. Pueden encontrar más información en www.EuropeanChoralAssociation.org/voice y en los próximos números de Ecmagazine.

Traducido por Moviment Coral Català
Mediterranean Office for Choral Singing ●

Sin ninguna duda, el lema de toda reunión coral es: “los que se reúnen para cantar ponen siempre en común lo mejor de sí mismos” (Lasserre). Esto fue lo que sucedió durante la novena edición (séptima edición con concurso) del Festival Internacional de Canto Coral de Busan 2011 (*Busan Choral Festival & Competition*) que se desarrolló del 2 al 5 de noviembre pasado en la ciudad coreana de Busan. El espíritu de fraternidad musical que caracterizó al encuentro incentivó la excelente actuación de los coros y participantes. En términos generales, la interpretación musical representó otro avance en la historia del festival. Nuestros amigos surcoreanos del Instituto Coral Coreano (*Korea Choral Institute*) y de la ciudad de Busan han triunfado en la organización del evento, que brindó comodidad y placer a los grupos provenientes de doce países distintos. Todos ellos fueron acogidos con eficacia y delicadeza, para que cada grupo pudiera participar del concurso y actividades del festival en condiciones óptimas.

Aunque el centro cultural de Busan fue el lugar donde se desarrolló la competición principal, los grupos ofrecieron numerosas presentaciones en diferentes lugares de la ciudad, donde encontraron a un entusiasta público surcoreano. Durante cuatro días, se estableció un rico intercambio cultural entre los cantores foráneos y los habitantes de la ciudad y la región. La comunidad local, integrada por entendidos, en algunos casos, y novatos curiosos en otros, disfrutó de todos los placeres del encuentro tanto como los visitantes. El concierto de apertura, cuyo ecléctico programa le permitió a la audiencia escuchar a varios de los grupos corales presentes, fue el momento de apogeo del festival. El punto álgido del concierto fue una interpretación bella e intensa de la Misa de la Coronación de Mozart (K345). Ésta fue hecha por los coros del festival y la orquesta *Boystown Symphony Orchestra*, compuesta por jóvenes músicos de Busan y dirigida por el joven maestro Chung Min.

El festival dividió a los diferentes concursantes en varias categorías: La categoría *voces mixtas* le permitió a la audiencia escuchar al grupo filipino *Cebu Chamber Singers*. Este conjunto demostró una gran madurez vocal reflejada en la disposición alterna de los coristas, un repertorio de estilos variados y composiciones cuidadosamente dispuestas. Sin embargo, fue un coro japonés el que se llevó los votos del jurado: el grupo *Okazaki High School Choir*. Con una innegable calidad sonora, este joven coro mostró un excelente contraste de dinámica que raramente se puede escuchar en coros de colegios secundarios. El coro chino *Renwen Philharmonic Choir of Wuhan University* apostó por un conjunto de piezas musicales contemporáneas, cuyo montaje perfectamente realizado no siempre compensó las debilidades vocales, que a menudo son perjudiciales en un concurso de este tipo. Sin embargo, el grupo demostró una perfecta homogeneidad sonora y un gusto musical muy refinado.

En la segunda categoría, *Coros a voces iguales*, el coro indonesio *Volga Male Chorus* de Bandung se llevó todos los votos. La riqueza sonora de este grupo fue percibida inmediatamente. El coro interpretó un programa que fue un verdadero viaje musical en el tiempo. Comenzó por algunas piezas del Renacimiento (Handl), para conducirnos de forma progresiva hacia composiciones del repertorio contemporáneo (Nystedt, Chiaha). En efecto, una selección razonable de las

piezas a interpretar supone siempre una ventaja para los grupos vocales, principalmente en cuanto a la variedad y audacia de los repertorios propuestos.

Los *cantos folklóricos* formaron una tercera categoría que también consiguió entusiasmar al jurado por la calidad y preparación de los conjuntos presentes en este festival. A través del canto y la gesticulación, revivieron enérgicamente las tradiciones e imágenes de tiempos pasados. El coro *Renwen Philharmonic Choir of Wuhan University* nos hizo adentrar mágicamente en el corazón de la antigua China, el *Iuventus Svitavy* nos llevó en un viaje por la campiña checa, mientras que el *Cebu Chamber Singers* lo hizo por el sur de las Filipinas. Este último coro se llevó finalmente el primer premio porque demostró, una vez más, su excelencia musical respecto a la homogeneidad de su canto, su coordinación musical y el impecable dinamismo de sus movimientos coreográficos.

El jazz coral, la última categoría de la competencia, fue interpretado hábilmente por el grupo surcoreano *Maytree*. Sus integrantes demostraron ser aptos para dominar con destreza el ritmo específico, las dinámicas enlazadas, los planos sonoros contrastados y las variaciones libres de este estilo.

El Festival y Concurso Coral Internacional de Busan confirmó, de esta forma, su lugar dentro de las grandes competiciones corales internacionales. Las molestias tomadas por los organizadores y la calidad de los grupos vocales aseguraron un excelente nivel de competición. Este festival juega – y seguirá jugando – un papel preponderante en el mundo musical asiático y estamos seguros de que también en el resto del mundo. Para extender este Festival y hacerlo accesible a numerosos coros de Asia y lugares más lejanos, fueron considerables los esfuerzos realizados por la ciudad de Busan, el Instituto Coral Coreano y el Ministerio Coreano de Cultura, Deporte y Turismo (*Ministry of Culture Sports and Tourism*). Este Festival permite una mayor difusión del canto coral en el continente y favorece su desarrollo como eje de programas educativos.

Para terminar, queremos recordar que este evento musical le dio a todos los participantes la oportunidad de compartir, encontrarse y formar vínculos musicales de amistad, a pesar de estar institucionalizado en el formato de una competencia

En otras palabras, nos dio la oportunidad de “estar en sintonía”.

Henri Pompidor (Director de coro). Antiguo alumno del Conservatorio de Toulouse y Doctor en música y en musicología (PhD, Paris IV-Sorbona. Henri Pompidor fue nombrado el año 2004 director del Departamento de canto y de canto coral de la Universidad de Rangsit antes de incorporarse a la Facultad de Música de Mahidol (Tailandia). Allí ocupa los cargos de profesor de canto coral y de director de los coros de la universidad. Paralelamente fue nombrado, en el año 2007, director permanente de los coros de la Orquesta Filarmonica de Tailandia. Desde el año 2004, Henri Pompidor ha dirigido numerosos conciertos de coros universitarios y profesionales en Tailandia y en Asia del Sud Oeste. Durante los últimos años, ha publicado numerosos trabajos principalmente sobre técnicas corales, la fonética del coro y la historia del canto coral desde sus orígenes hasta nuestros días. Email: henripompidor@hotmail.com

*Traducido del francés por Juan de Izeta, España
Revisado por Ana Laura Cavagnaro, Argentina* ●

La Nueva Eva y las estrategias de celibato no convencional (p 36)

‘Placebo’ se estrenó en Choregie Festival en Maribor

Graham Lack, compositor y editor de ICB

Es una superstición infantil del espíritu humano que la virginidad sea considerada como una virtud y no la barrera que separa la ignorancia del conocimiento.¹

François-Marie Arouet Voltaire

El profundo efecto que las creencias religiosas tienen sobre la humanidad es indiscutible. La forma como surgieron exactamente las religiones y la naturaleza específica de sus mecanismos más poderosos, son más difíciles de cuantificar. Cuando los sistemas religiosos se inmiscuyen en las artes, quizás vale la pena examinar cómo afectan a los individuos y qué tanto se ha cambiado su forma de pensar. En una edición de la revista *New Scientist* titulada “Especial sobre las creencias”, se formularon interrogantes muy similares con el fin de determinar por qué creemos lo que creemos. Como señala Robin Dunbar:

“Las creencias religiosas son un misterio. En nuestra cotidianidad, la mayoría de nosotros por lo menos hacemos un mínimo de esfuerzo para comprobar para nosotros mismos la veracidad de lo que se dice. Sin embargo, cuando se trata de la religión, los estudios demuestran que nos persuaden más las historias que contradicen las conocidas leyes de la física. Relatos de seres sobrenaturales que caminan sobre el agua, resucitan a los muertos, atraviesan las paredes, predicen el futuro, etc., son universalmente populares. No obstante, esperamos que nuestros dioses posean al mismo tiempo sentimientos y emociones humanos convencionales. Preferimos que nuestros milagros y aquellos que los realizan posean la mezcla correcta de misticismo y características cotidianas. ¿Por qué nosotros los humanos estamos tan dispuestos a comprometernos a las creencias religiosas que nunca podremos verificar?”²

Bien, no en este planeta ni en esta vida, argumentarán muchos en lo que concierne a la verificación. Sea como sea, cualquier análisis de cómo el arte –en este caso, el teatro musical contemporáneo– puede explorar efectivamente la religión estará forzosamente sujeto al análisis de un espacio físico, uno en que el credo es dramatizado y donde el pensamiento artístico refleja dichas convicciones a veces inflexibles. El espacio virtual fue el Festival Internacional del Nuevo Teatro Musical, “Choregie”, celebrado entre el 8 y el 13 de enero de 2012 dentro de los confines del Union Hall en Maribor, Eslovenia, así como en otros lugares tales como la Catedral de Ljubljana. Este es el tercer año en que se efectúa esta serie evidentemente innovadora.

La razón de ser de este artículo convenientemente categorizado dentro de la sección de periodismo religioso es una nueva obra de teatro musical del fundador de “Choregie”, Karmina Šilec, llamada *Placebo*, ¿hay alguien que no lloraría?

1 La versión original dice: “C’est une des superstitions de l’esprit humain d’avoir imaginé que la virginité pouvait être une vertu.” Notas (ca. 1735–ca. 1750), tomadas del Cuaderno de Leningrado o “Le Sottisier”, publicado póstumamente.

2 Robin Dunbar, “¿Cómo la evolución encontró a Dios? en *New Scientist*, Edición 2536, 28 de enero de 2006, p. 30.

La pieza fue la última entre cinco montajes cuidadosamente elaborados (los otros fueron *Oriana*, *La licorne de la vierge*, *Women's delights* y *Who'd have thought that snow falls*) y debe ser visto junto con Eslovenia –un país devotamente católico– como telón de fondo. Presentado como un “concierto dramatizado en 14 retablos”, *Placebo*, como las otras obras, explora ostensiblemente el tema de la virginidad como se narra en la Biblia y otras crónicas del Cristianismo. Muchas de las que el programa del festival denomina “vírgenes superestrellas” actúan como una fachada exegética sobre un tema que, lejos de ser tabú, es recurrente a lo largo de la historia de la fe cristiana. Los personajes abarcan desde la Sponsa Christi, la Virgen María, las Hijas de Jerusalén, la Reina Elizabeth I, la Virgen del Unicornio y, aunque desconcertante a primera vista, es posible incluir si hacemos una extrapolación, a Rand Abdel-Qader.³

Karmina Šilec explica que existen “. . .llamas, hámsters, topos, ratas, elefantes, chimpancés, lémures, ballenas vírgenes y así sucesivamente”, y añade que cualquier apreciación de la virginidad tiene “mucho sentido” ya que Jesús estaba “interesado en eunucos de todos los tipos [y] poco después de su muerte, durante los próximos 500 años, se desarrolló la idea de un enfoque cristiano sobre el tema”, concluyendo que este desarrollo, del monoteísmo en este caso, incluyó “varios tratamientos misóginos y erotofóbicos, mediante el uso de estrategias de celibato no convencional” para transformar la virginidad en “el valor moral más elevado”⁴. Todo está claro.

Las reflexiones de Šilec pueden ser vistas a su vez dentro de cierto entorno literario, uno en que:

“Un giro en la teoría feminista... comenzó a achacar la culpa directamente a la madre por las neurosis de la infancia. Su mundo feminista estaba claramente dividido contra sí mismo: muchas feministas todavía anhelaban expresar su objeción contra la sociedad patriarcal, pero otras retrocedieron en la campaña por la igualdad. Las lecturas posmodernas de Nietzsche han resaltado la similitud entre los pensamientos de Nietzsche sobre la femineidad y aquéllos pensamientos de feministas biológicas como Luce Irigaray... Para finales del siglo XX, un feminismo biológico de este tipo aborrecido por Simone de Beauvoir se reafirmaba a sí mismo: se puso de moda creer que la mujer poseía una naturaleza diferente a la del hombre, hablaba un lenguaje diferente y habitaba en un mundo diferente. Irigaray ha encabezado esta teoría al ponerla en práctica ‘escribiendo su obra’, no siempre de manera muy inteligible”⁵.

Las implicaciones de una pieza como *Placebo* son inherentes. En la primera parte, que puede ser calificada en buena medida como Mariana, la femineidad está incluida bajo el manto de la maternidad y el encargo de esta libido maternal es llevado hacia una conexión con el tema de la muerte. El concepto cristiano de la madre virgen se transforma en una metáfora para la llegada a la

madurez de la mujer. En tanto imagen religiosa más significativa del mundo occidental, a la Virgen María le es dado, aunque no oficialmente, el estatus de diosa católica pero en tanto la Madre María, resulta ser un modelo social y, como tal, parte de una realidad histórica en que ella constituye un instrumento de supervisión y control. En la segunda parte, varios aspectos fundamentales convergen en la figura de María, quien surge como la nueva Eva. Es el objeto del amor imaginario y una sustituta para la libido masculina reprimida.

El vehículo que transporta las ideas discutidas hasta ahora es naturalmente la música y *Placebo* se basa ampliamente en el *Stabat Mater* de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) con los textos icónicos y conmovedores ‘Stabat Mater Speciosa’ y ‘Stabat Mater Dolorosa’ de Jacopone de Todi (1230/1236–1306). La obra no fue escrita por el compositor sino, como señala el novelista italiano contemporáneo Nicola Lecca, por “Dios quien simplemente utilizó a Pergolesi”⁶.

Aparentemente el paso del tiempo no ha afectado la ambigüedad sexual de la pieza de Pergolesi. Sin embargo, el historial de acogida es algo inconstante y algunas autoras feministas como Julia Kristeva⁷ han encontrado problemas a la hora de vincular la música con la nueva ética femenina. Estamos lidiando con una paradoja, en la que la Virgen da a luz a Dios pero “le debe lealtad”, gobierna como “Reina de los Cielos pero se arrodilla ante su hijo” y posee el privilegio de quedar libre de pecado pero “para ello renuncia a su cuerpo”⁸.

Tal como señala Richard Will en un ensayo incisivo sobre el compositor, en que, entre otras muchas nociones comunes, examina los puntos de vistas de Kristeva:

“El joven Pergolesi... estaba muriéndose de tuberculosis cuando compuso su inmortal *Stabat Mater*... El hombre supera lo impensable de la muerte al postular en su lugar el amor maternal. Como el resentimiento del siglo dieciocho de la “feminidad” de Pergolesi, esta celebración al calor maternal en el *Stabat Mater* podría sugerir que su trascendencia política es feminista”⁹.

Desafortunadamente, no hay espacio para discutir sobre los pasajes descriptivos y suplicatorios en la obra, basta con decir que el esquema de tonalidades parece ser deliberado. La “doctrina de los afectos” es perfectamente aprovechada ya que Mi bemol mayor da paso a Re Mayor y Fa Mayor a Fa menor. Además, cinco de los seis movimientos empiezan y culminan en la misma tonalidad. A nivel local, existen pocos descansos en términos de disonancia. Una madre está marcada por el dolor. Pero continuemos con algunas categorías sugeridas por Kristeva:

“A pesar de la valorización de la maternidad, identificarla con la expresión personificada del amor incondicional abre el camino al mismo tipo de coerción que Liguori practicaba en la Virgen María. ¿Cuántos recursos puede una madre poseer cuando, a falta de la facultad crítica

3 Una joven iraquí brutalmente asesinada por su padre el 16 de marzo de 2008 en una “matanza de honor” luego de haberse enamorado de un soldado británico en Basra.

4 Karmina Šilec, “La importancia de ser virgen”, en el programa de “Choregie” Festival 2012, traducido del esloveno al inglés por Saša Požek, páginas no numeradas.

5 Carol Dieth, “Nietzsche castrado: Lecturas posmodernas”, en *Ecce opus: Nietzsche-Revisionen im 20. Jahrhundert*, ed. Rüdiger Görner & Duncan Large, Vandenhoeck & Ruprecht, Band 81 der Reihe “Publicaciones del Instituto de Estudios Germánicos” (University of London School of Advanced Study), Göttingen, 2003, p. 53.

6 Citado del ensayo anónimo “Sobre Música” en el programa de *Placebo*, ‘Choregie’ Festival 2012, páginas no numeradas. Este extracto es recitado por uno de los personajes en su obra *Hotel Borg*. El autor agradece al escritor por esta información.

7 Dos extensas citas, probablemente de su ensayo “Stabat Mater” están incluidas en el Programa de *Placebo*, ‘Choregie’ Festival 2012, pero ver pie de página 8, abajo.

8 Julia Kristeva, “Stabat Mater”, en *Historias de amor*, trad. al inglés Leon S. Roudiez, Nueva York: Columbia University Press, 1987, p. 257.

9 Richard Will, “Stabat Mater y la política de la virtud femenina de Pergolesi”, *Musical Quarterly*, Vol. 87 (Otoño), Edición 3 (2004), p. 608.

del lenguaje, sólo puede responder a los ruegos por la inmortalidad con un abrazo físico?”¹⁰

La música del *Stabat Mater* fue vocalizada con gran comprensión por el coro femenino Carmina Slovenica y el Coro de Cámara Esloveno y ejecutada con experticia por Marko Hatlak (acordeón), Karmen Pečar (violoncelo), junto con los cuatro integrantes de Musica Cubicularis, un ensamble de violas da gamba. A la música se le intercalaban otras piezas, que incluyeron el *Stabat Mater* de Antonio Vivaldi, el *Stabat Mater Dolorosa* de Jacob Cooper, el “Gramatam čellam” del Cuarteto de Cuerdas No. 4 de Peteris Vasks, *Adnan Songbook* de Gavin Bryars, *Chocolate Jesus* de Tom Waits (arr. Martin Ptak) y el himno maronita *Wā Habibi* (arr. Karmina Šilec). Cualquier significancia dramática se mezcló con el fluir de la música, con efectivamente “el flujo del proyecto” basado, tal como es, en la idea del *slow listening*.¹¹

Curiosos aunque benignos momentos sáficos se entremezclaban con momentos picaros, Tom Waits no se caracterizaba precisamente por tener pelos en la lengua, pero se resistía contra lo *kitsch*, y a menudo era la a veces deliberadamente espástica coreografía adjudicada a Carmina Slovenica lo que proveyó una distracción visual bien recibida. Si esto logró evitar cualquier cliché inmediato que recordara por ejemplo a Maurice Béjart o a Merce Cunningham, de todas maneras pudo, al menos, rendir un dulce tributo al Ballet Rambert¹² de los años 70 y su muy adorado estilo de ballet clásico.

El Union Hall en Maribor es un espacio difícil para la luz, y la persona encargada de esta tarea, Andrej Hajdinjak, quien podría haber preferido una iglesia como lugar de presentación, estuvo obligada a lidiar con una situación en que al parecer se iluminaba tanto al público como a los cantores. Sin embargo, Choregie apenas lleva tres años de creado y dichos comentarios son de alguna manera mezquinos. Lo que es indudable es que un hilo definido recorre el tejido de los eventos: la Virginidad, como se expresó en la documentación del festival. Y las estrategias de celibato no convencional contribuyen a limpiar la mancha del feminismo biológico. Es un proceso de canalización, un proceso en que un cordón sólido se convierte en un canal y cuando se da el último paso (hablamos por supuesto de la formación del cuerpo femenino en la matriz), la vagina tiene por fin una salida. Esto es lo que

“...crea el himen...el mismo material que forma la capa interna del resto de la vagina. Es una membrana mucosa fina, flexible, suave y sin vello. Es húmeda y muy suave, como el interior de la boca o nariz o el lado del párpado que está en contacto con el globo ocular. A diferencia del resto de la vagina, no obstante, el himen no posee tejido muscular debajo de esa delgada capa superior... Posee unos pocos nervios o ninguno en lo absoluto. El himen ofrece una amplia y colorida variedad de configuraciones y formas. Un himen puede ser frágil y apenas visible, o elástico, podría ser tan escaso que pasa desapercibido o aparecer en abundantes y delicadas capas similares a una flor que se pliegan sobre sí mismas. El himen es parte integral de la vagina... Como el empeine

del pie. La virginidad no refleja ningún imperativo biológico y no proporciona ninguna ventaja evolutiva demostrable, ni tampoco se ha demostrado que aumente las probabilidades de reproducción o sobrevivencia”¹³.

Tal despliegue literario permanece incólume, lo que nos lleva a creer que:

“...refutar el hecho de que el himen es una garantía puede quedar como un paradigma para la problemática epistemología del cuerpo femenino”¹⁴.

Por lo tanto, si la Nueva Eva realmente emergerá dentro de un discurso de himenología, esta debe ser reflejada tanto en el aspecto dramático como en lo anatómico. Pareciera que se están dando concesiones.

Graham Lack estudió composición y musicología en el Goldsmiths' College y en el King's College, en la Universidad de Londres (BMU Hons, MMus), pedagogía musical en la Universidad de Chichester (certificado estatal) y se trasladó a Alemania en 1982 (Universidad Técnica de Berlín, tesis doctoral). Ocupó un cargo de Música en la Universidad de Maryland, presidió el Simposio de Música Contemporánea de Finlandia (Universidad de Oxford, 1999) y el Primer Simposio Internacional de Institutos de Compositores (Instituto Goethe, 2000), y contribuye con el Diccionario Groves y Tempo. Sus obras a cappella incluyen *Sanctus* (Queens' College Cambridge), *Two Madrigals for High Summer*, *Hermes of the Ways* (Akademiska Damkören Lyran), y un ciclo para los King's Singers, *Estraines*, grabado por Signum. El Coro de la Filarmónica de Munich le ha encargado *Petersiliensommer*, y el Coro Bach de Munich, *Gloria* (coro, órgano, arpa). *The Legend of Saint Wite* (SSA, cuarteto de cuerdas) fue ganadora en una competencia de la BBC en 2008. *Refugium* (coro, órgano, percusión) fue estrenada por el Trinity Boys Choir en Londres en 2009. Sus trabajos recientes incluyen *Wondrous Machine* para el multipercusionista Martin Grubinger, *Five Inscapes* para orquesta de cámara y *Nine Moons Dark* para gran orquesta. Los estrenos de la temporada 2010-11 incluyen el trío de cuerdas *The Pencil of Nature* (música viva, Munich), *A Sphere of Ether* (para el coro Young Voices of Colorado) y el cántico *The Angel of the East*. Sus futuros proyectos siguen siendo un Primer Concierto para Piano de Dejan Lazić, y *The Windhover* (violín solista y orquesta) de Benjamin Schmid. Es miembro correspondiente del Instituto de Estudios Musicales Superiores del King' College de Londres, y asistente regular de las conferencias de la ACDA. Sus editores: Hayo Musikverlag, Cantus Quercus Press, Schott Music, Josef Preissler, Tomi Berg. Correo electrónico: graham.lack@t-online.de

Traducción: Diana Ho, Venezuela ●

10 *Ibid.*, p. 608.

11 Anónimo, “Sobre Música”, en el programa de *Placebo*, ‘Choregie’ Festival 2012, páginas no numeradas.

12 Hoy día Rambert Dance Company.

13 Karmina Šilec, ‘Himenología’, en el Programa de ‘Choregie’ Festival 2012, traducido del esloveno al inglés por Saša Požek, páginas no numeradas.

14 Marie H. Loughlin, *Himenéutica: Interpretación de la virginidad en el teatro moderno*, Bucknell University Press, Lewisburg, PA, 1997, p. 31.

European Choral Grand Prix 2011 (p 40)

Theodora Pavlovitch, directora de coros, profesora y Vice-Presidente de la IFCM

El “European Choral Grand Prix” (GPE) comenzó en 1988, cuando cuatro de las competiciones internacionales corales más antiguas de Europa se unieron para formar este nuevo evento coral. El “Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo” (Italia), el “Concorso e Festival Internazionale Seghizzi” (Italia), el “Florilège vocal de Tours” (Francia) y el “Béla Bartók International Choir Competition in Debrecen” (Hungría) fundaron en conjunto la super copa del canto coral. El año siguiente, el “International May Choir Competition Prof. Georgi Dimitrov” (Varna, Bulgaria) se unió y, en 1990, el grupo se amplió aún más con la adición del “Certamen Coral de Tolosa” (España). En 2007, los fundadores le dieron la bienvenida al “International Choral Competition Maribor”, el cuál se unió a los seis originales. El año siguiente, el “Concorso Festival Internazionale Seghizzi” dejó la GPE Association y seis miembros se mantienen hoy en día. Durante los últimos 23 años el GPE ha brindado su escenario para numerosas y exitosas performances, y ha establecido nuevas tendencias en la música coral. La siguiente lista detalla una historia de los ganadores desde 1989 hasta 2010, divididos por país:

- Suecia es el país que más se ha llevado el GPE a casa, habiendo ganado cuatro veces con los siguientes coros: St Jacobs Kammerchor en 1992, The Mats Nilsson Vocal Ensemble en 1994, Lunds Vocal Ensemble en 1999, y Allmänna Sängen en 2005.
- Tanto Eslovenia como Lituania tienen tres ganadores. Eslovenia ganó con APZ Tone Tomšič en 2002 y 2008, y Vokalna akademija Ljubljana en 2010. Lituania ha tenido éxito de la mano del Chamber Choir of the Conservatoire of Vilnius en 1991, Jauna Muzika en 1993 y Kamerinis Koris Brevis in 2003.
- Los Estados Unidos y Hungría tienen dos ganadores cada uno. De Estados Unidos, el University of Mississippi Concert Singers en 1998 y The University of Utah Singers en 2006. De Hungría, Pro Musica Leanykar en 1996 y Magnificat Children’s Choir en 2001.
- Los Philippine Madrigal Singers y el APZ Tone Tomšič de Eslovenia han ganado el GPE dos veces, pero con diferentes directores (1997 y 2007; 2002 y 2008; respectivamente).
- Los siguientes países han ganado el GPE una vez: Dinamarca (Kammerkoret Hymnia en 1989), Japón (Kallos Choir en 1995), Rusia (Vesna Children’s Choir en 2000), Latvia (Kamer en 2004), y Argentina (Coro Universitario de Mendoza en 2009).
- Un director, Stojan Kuret, ha ganado el GPE dos veces, con distintos coros. En 2002, con el APZ Tone Tomšič, y de nuevo en 2010 con Vokalna akademija Ljubljana. Ambos procedentes de Eslovenia.

Esta lista claramente destaca la dinámica de la vida coral internacional. Curiosamente, algunos de estos grupos corales de élite se mantienen activos y exitosos, mientras que otros ya no existen. Sin embargo, es posible hacer deducciones con respecto al futuro, para analizar el rol del GPE dentro del mundo coral.

La 23er Edición del GPE se llevó a cabo el 5 de Noviembre de 2011 en Tolosa, unos días después de la Edición número 43° del “Certamen Coral de Tolosa”. Seis coros (los cuales ya fueron ganadores de las seis competiciones corales europeas que forma el GPE) llegaron para poner sus habilidades a prueba en la competición definitiva. Los primeros en subirse al escenario del

Larunbata Concert Hall fue el Coro Città di Roma dirigido por Mauro Marchetti, quienes habían ganado el “Grand Prix Varna” en 2010. Formado en 1979, el Coro Città di Roma representa una nueva generación de coros italianos que combinan modernos criterios técnicos y artísticos, creando así una nueva visión del repertorio y promoviendo la música polifónica. El coro ha dado giras por Hungría, España, Francia, Suecia, Bélgica y Eslovenia, siendo parte de festivales internacionales y competiciones. Sus nuevos proyectos son impresionantes, los cuales incluyen, entre otras cosas, trabajar con compositores como Eric Whitacre (2011) y Javier Busto (2012). En el GPE 2011, el coro presentó música de Giovanni Maria Trabaci, Hugo Wolf, Eric Whitacre, Sven-David Sandström y Michele Josia.

Uno de los líderes del arte coral vasco moderno, el coro mixto KUP Taldea, dirigido por Gabriel Baltés, se llevó el primer premio tres veces y ganó el Grand Prix del “Florilège vocal de Tours” en Francia en 2010. Establecido en 2003, el coro ha tenido una carrera fantástica, ganando premios en tres de las seis competiciones internacionales del GPE (Tolosa, Maribor y Tours). Para la competición del GPE en 2011, su programa incluyó música de Jacobus Handl Gallus, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Gabriel Fauré, Frank Martin y Ko Matsushita. Sin lugar a dudas, las excelentes cualidades profesionales de este coro atraerán aún más reconocimiento internacional con cada futura performance en los escenarios internacionales.

Otro coro joven, fundado por su director Harald Jers en 2001, también atrajo mucha atención en el GPE 2011 en Tolosa: El Consono Chamber Choir de Alemania. Este coro ha ganado más competiciones de las que el GPE agrupa: en Alemania, el “International Chamber Choir Competition, Marktoberdorf” en 2007, y el “Flanders-Maasmechelen International Choir Competition”, también en 2007. En 2008, el “Fleischmann International Trophy Competition” en la ciudad de Cork (Irlanda), el “Città di Gorizia” Grand Prix en 2009, y el “Béla Bartók International Choir Competition” Grand Prix en Debrecen, el cual los trajo hasta aquí para competir en el GPE. Estos son tan sólo algunos de los prestigiosos premios que el “Consono Chamber Choir” ha recibido. Las piezas más inolvidables interpretadas por el coro en Tolosa incluyeron *Jupiter*, de Michael Ostrzyga, y *Ovè, Lass’, Il Bel Viso?*, de Morten Lauridsen.

El Cantemus Children’s Choir de Nyíregyháza (Hungría) es uno de los testimonios del arte coral moderno en Hungría. Cariñosamente educados por su fundador Dénes Szabó, este coro ha ganado un increíble número de premios en competiciones internacionales a través de toda Europa, así como también el “Foundation for Hungarian Arts Prize” en 1989, y el “Bartók Bela – Pasztory Ditta Prize” en 1993. La evidente calidad musical de este coro, así como su trabajo pedagógico de alto perfil, lo han convertido en una escuela excepcional, la cual ha preparado a muchos músicos para sus carreras profesionales. Estas cualidades se han demostrado en los varios escenarios internacionales donde el Cantemus Children’s Choir ha triunfado. El coro formó parte del GPE luego de ganar el “Tolosa Grand Prix” en 2010, y cantó obras de Cristóbal Morales, Tomás Luis da Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Felix Mendelssohn-Bartholdy, y maestros contemporáneos como Kodály, Orbán, Szymko y el genio de la música vasca, Javier Busto. Vale mencionar también a la performance de *Confitemini Domino*, una obra nueva del joven compositor Húngaro, Levente Gyöngyösi, quien jamás deja de sorprendernos con sus creativas ideas musicales.

El Svenska Kammarkören, dirigido por Simon Phipps, participó del “Concorso Polifónico Internazionale Guido d’ Arezzo” Grand

Prix en 2010 en Tolosa. Fundado en 1997, este conjunto ha tenido una remarcable carrera en Suecia (incluyendo funciones para la Swedish National Radio) y en otros países, formando parte de muchos festivales y competiciones internacionales. El programa de alto perfil artístico de este coro incluyó obras maestras de Tomkins, Brahms, Rachmaninov, Berio, Poulenc, Lindberg y Jan Sandström. El buen trabajo del coro y su director en una variedad de estilos musicales demostraron una verdadera maestría y un profundo entendimiento y conocimiento. Después de estas brillantes interpretaciones, no sorprendió nadie cuando este coro ganó el GPE 2011, convirtiéndose así en el quinto ganador proveniente de Suecia en la historia del GPE. El próximo GPE se llevará a cabo dentro de unas semanas en Maribor, Eslovenia. Las expectativas son altas como siempre; el próximo campeón de Europa será pronto develado. Les pido que les deseen a todos los coros participantes, y sus directores, éxitos ilimitados en los nuevos desafíos que afronten en el gran escenario coral del mundo.

Theodora Pavlovitch es una profesora de Dirección Coral en el Bulgarian National Academy of Music y en la Universidad de Sofía. Dirige el Vassil Arnaoudov Sofia Chamber Choir (ganadores de 22 primeros lugares y menciones especiales en competiciones internacionales) y es directora permanente de Classic FM Radio Choir. Fue galardonada con una "Golden Lyre", el mayor premio nacional de música en Bulgaria, y dirigió la sesión de invierno 2007/2008 de la World Youth Choir. Es una miembro regular de los jurados en varias competiciones corales internacionales, y una conferencista en diversos eventos musicales en Europa, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur e Israel. En 2005, coordinó una clase magistral en dirección para el séptimo Simposio Mundial de Música Coral en Kioto, Japón. Ha sido la Vice Presidenta de la Federación Internacional de Música Coral desde 2008, y ha sido elegida como la Presidenta del WYC Artistic Committee en 2011.
Correo Electrónico: theodora@techno-link.com ●

De visita en los Festivales de Polonia.... Krakow Advent & Christmas Choral Festival International Choir Conducting Competition Towards Polyphony (p 44)

Andrea Angelini, ICB Editor y director de coro

Polonia es sin duda un lugar lleno de actividades corales. Nuestros lectores recordarán que hace un año hemos presentado en las páginas del BCI un completo dossier internacional dedicado a esta nación y su relación con el coro. En el período que va desde el inicio del Adviento hasta Navidad por lo general se produce una concentración de eventos interesantes.

Siempre vuelvo feliz a Polonia, cuando se me invita: la historia de este pueblo, la cultura profunda, la belleza de las ciudades, la amabilidad de la gente, la atención a la música, son ingredientes que por sí mismos valen la pena! Si a todo esto se le añade la "magia" del *Krakow Advent & Christmas Choral Festival* y del *International Choir Conducting Competition Towards Polyphony*, la expectativa de pasar momentos inolvidables se convierte en una certeza.

Es casi superfluo hablar sobre Cracovia ... La ciudad fue la capital de la Polonia católica hasta fines del siglo XVI, antes de trasladarse a Varsovia. Desde 1978, la ciudad medieval fue declarada "Patrimonio de la Humanidad" por la UNESCO. Cracovia era la ciudad amada por Karol Wojtyla, el Papa

Juan Pablo II, quien nunca olvidó estos lugares donde vivió durante cuarenta años y, a menudo, recordaba con nostalgia. Los habitantes de Cracovia hubieran deseado que Wojtyla, a su muerte, fuera enterrado aquí, en su catedral, junto a los reyes de Polonia, los Jagiellonian y los Vasa; pero no fue así, mientras que en la catedral eran "discutiblemente" enterrados en 2010, el entonces Presidente de la República, Lech Kaczynski, y su esposa, que murieron en el famoso accidente aéreo en Smolensk. La austera belleza de sus iglesias fue el escenario del desarrollo, entre el 9 y el 11 de diciembre de 2011, del *Krakow Advent & Christmas Choral Festival*. Este año, han venido coros de Noruega, Ucrania, Hungría, Italia, Letonia, Sudáfrica, Rusia, Singapur y, por supuesto, Polonia. Además de la propia competición, en la que finalmente vio el Coro de Cámara niñas como ganadores de KSSMS Lysenko, Ucrania, (cámara de categoría de coros), el Coro de Spigo, Letonia, (coros categoría juvenil), el coro Ave Música, Ucrania, (voces mixtas, categoría adultos), coro de la escuela secundaria Dunman, Singapur, (categoría de coros de niños) y el coro femenino Oriana, Ucrania, (categoría de voces iguales), todos los grupos pudieron realizar conciertos itinerantes en las diversas iglesias de la ciudad. La única nota discordante, sin duda no atribuible a los organizadores, fue la falta de nieve que por cierto habría contribuido a aumentar la sensación de estar dentro de un cuento de hadas! Para supervisar el éxito del Festival fue Maciej Przerwa, director artístico de Polonia Cantat, como siempre, el ojo (y entrenado).

Un tren no demasiado rápido me ha permitido llegar a Wroclaw, asiento (del 14 a 17 de diciembre del año pasado el *International Choir Conducting Competition Towards Polyphony*). Wroclaw tiene una belleza diferente a la de Cracovia, que tal vez no conmueve de inmediato. Pero ... la ciudad tiene muchos méritos en el mundo! Otto Klemperer nació en Wroclaw, famoso director de orquesta, y Manfred von Richthofen, el famoso 'Barón Rojo', temerario piloto de la Primera Guerra Mundial. En la prestigiosa Academia de Música de jóvenes directores 'Karol Lipinski' los jóvenes directores fueron introducidos en la dirección de canciones de diferentes épocas, en busca de la forma más adecuada para resaltar la belleza de la música, aportando lo mejor de su sensibilidad artística. El repertorio varió desde Monteverdi hasta Debussy, pero también se realizaron obras de Szymanowski, Koszewski, Jasinski y Lukaszewski. Por supuesto, la competencia también ha tenido un objetivo educativo que se logra a través del contacto, la discusión y el intercambio no sólo con los miembros del jurado, sino también con otros competidores y los expertos que han seguido el evento. Todas las pruebas se llevaron a cabo en la Academia de Teatro, cuya excelente acústica y el ambiente íntimo y atento confiere el valor adecuado para el evento.

Los quince jóvenes competidores procedentes de Ucrania, Bielorrusia, Letonia y Polonia intentaron transmitir su interpretación a tres coros piloto que con flexibilidad y disposición han seguido, de vez en cuando, las indicaciones de los diferentes directores. Al término de las pruebas, el jurado -compuesto por el profesor Zofia Urbanyi-Krasnodębska, Andrea Angelini, Jaskulsky Hans, Lindenberg Janis y Zimak Ryszard atribuyó la "palma de la victoria" Alexander Humala (Bielorrusia). Segundo y tercer lugar, respectivamente, fueron Rudolfs Kreslins Ilmars Millers, proveniente de Letonia.

Wroclaw, al igual que el resto de Polonia, ha vivido dramáticamente los horrores de la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los últimos pueblos en ser liberado por los soviéticos. La ciudad fue transformada por el mando alemán en una fortaleza que iba a luchar hasta el final: toda la población fue evacuada y luego de duros combates la ciudad se rindió, mucho después de Berlín. La reconstrucción exacta fue restaurada a la antigua

Método comunicativo**El ensayo (p 49)**

Cristian Grases

Compositor y director

“A pesar de que el canto coral llegue a la audiencia o congregación a través de la actuación en público, en realidad, la verdadera identidad de la experiencia coral se descubre en el ensayo diario, o dicho de una forma más simple, la experiencia coral reside en el ensayo”¹

Esta cita del libro *The Choral Experience* de Ray Robinson y Allen Winold nos ayuda a comprender que el ensayo es mucho más que el momento en el que se aprenden notas, se resuelven problemas técnicos y se pulen actuaciones. Es la ocasión que tienen el director y los cantantes para ensayar una obra con el objetivo de satisfacer las verdaderas intenciones del compositor. En otras palabras, tal y como reflejan Robinson y Winold: “... no existen los ensayos propiamente dichos, sino presentaciones de la obra en “progreso”². De este modo, el ensayo se convierte en el objetivo (y también en el medio), y los cantantes en el público.

Como directores, intentamos constantemente sacarle el mayor provecho al tiempo de ensayo para que podamos conseguir el producto musical deseado lo mejor y más rápido posible. Un director dirigirá un ensayo apropiadamente si respeta algunos principios, tales como los que aquí aparecen agrupados en cuatro categorías: organización, comunicación, aspecto musical y aspecto personal.

Organización

- Organiza tu ensayo con antelación. Es inaceptable llegar al ensayo sin tener un plan de tus metas. Un plan detallado te será de gran ayuda. Éste debe contener una lista de las obras en las que vas a trabajar, el orden en el que las vas a ensayar y el tiempo que prevés para cada una. También debe incluir información sobre la parte de la obra con la que trabajarás y los resultados que quieres conseguir durante el ensayo. Esto puede consistir en elementos tan variados como la lectura de notas, la articulación correcta, el énfasis en una buena dicción, la comprobación de la entonación, el fraseo, la expresión o, simplemente, el repaso de cada uno de ellos si la fecha del concierto es próxima. Hay muchas formas de organizar un ensayo y será beneficioso cambiar las estrategias. Esto evitará el aburrimiento y permitirá que se renueve la energía del grupo. He aquí algunas ideas que puedes utilizar para planificarlo. Puedes usar cualquiera de ellas por separado o combinar las que sean oportunas de acuerdo a los objetivos del día.
- Utiliza contrastes. Esto implica alternar canciones lentas y movidas, ligado y canciones articuladas, obras sencillas y complicadas, etc., con el objetivo de mejorar la atención del grupo, de forma que puedan progresar.
- Utiliza el número áureo ($\varphi = 1,618$). Es inevitable que la

gloria de los magníficos testimonios del pasado, cuando Wrocław prosperó a lo largo de la Ruta del Ámbar y era conocida en toda Europa por la universidad, ubicada en un edificio monumental barroco en parte visitable. Famosa es el *Aula Leopoldina*, ahora se utiliza para el Aula Magna de la Universidad y al *Oratorium Marianum*. En esta última sala, que en los siglos pasados ha visto a famosos músicos como Liszt, Brahms y Grieg ofrecer sus conciertos, los ganadores fueron premiados ante una gran audiencia y han intervenido muchas autoridades. El éxito del evento permitió una sonrisa relajada y feliz en la cara de Marta Kierska-Witczak, coordinadora del Festival y directora de uno de los coros piloto.

Para mayor información:

Krakow Advent & Christmas Choral Festival: www.christmasfestival.pl

International Choir Conducting Competition Towards Polyphony: www.amuz.wroc.pl

Andrea Angelini, tiene un grado como pianista y como director coral. Lleva una intensa vida artística y profesional a la cabeza de varios coros y conjuntos de música de cámara. Gracias a su particular experticia en la música del Renacimiento ha liderado numerosos talleres y conferencias alrededor del mundo y es citado con frecuencia para actuar como juez en las más importantes competencias corales. En conjunto con Peter Philips ha enseñado por muchos años la clase para directores y coristas internacionales en Rimini. Es director artístico del festival coral *Voce nei Chiostri* y de la Competencia Internacional de Rimni. Desde 2009 también es editor del BCI. Como compositor sus obras han sido publicadas por Gelber-Hund, Eurarte, Canticanova y Ferrimontana. Correo Electrónico: aangelini@ifcm.net.

Traducción: Oscar Escalada, Argentina ●

1 Ray Robinson y Allen Winold (1992). *The Choral Experience*, Illinois, Waveland Press. Pág. NN

2 Op. Cit. Pág. NN

atención disminuya al mismo tiempo que el ensayo avanza. Algunos estudios indican que el pico de la actuación se alcanza al acercarse al número áureo (que equivale al 61,8%). Esto significa que el grupo estará más concentrado después de que transcurra el 61,8% del ensayo (simplemente hay que dividir el total de minutos del ensayo por 1,618). Este sería el momento ideal para ensayar lo que requiera más atención entre los objetivos marcados.

- Utiliza la sucesión de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc.). Esta sucesión descrita por Leonardo de Pisa (también conocido con Fibonacci) está relacionada con el número áureo y se encuentra en muchos patrones en la naturaleza (desde el número de pétalos de las flores hasta el diseño de la espiral de la Nautilina). Se puede utilizar también para organizar el tiempo. Si lo aplicamos a nuestros ensayos, podemos empezar a trabajar con un calentamiento que no supere los 7 minutos (que es el resultado de sumar los cinco primeros números de la sucesión: $0+1+1+2+3=7$). A continuación, podemos ensayar una obra durante cinco minutos (el siguiente número de la sucesión) y así sucesivamente. Cuando lleguemos a números más elevados (como el décimo en la sucesión, es decir, el 34), podríamos dividir el tiempo para ensayar más de una obra (por ejemplo, una durante 15 minutos y la otra durante 19 minutos). Todo esto, por supuesto, debe estar relacionado con los objetivos específicos de cada día.
- No utilices el mismo patrón en el ensayo o calentamiento. Incluye ideas nuevas y creativas para que el coro no sistematice la forma de trabajar.
- Cuerdas: contempla dividir el grupo para que aprendan las partituras más rápido.
- Pulso: en el ensayo coral, el pulso es la habilidad de avanzar a una determinada velocidad. Estas son algunas ideas relacionadas con él:
- Mantén el ensayo activo. No permitas que la energía de éste se estanque.
- Debes estar dispuesto a modificar el plan original basándote en el resultado que obtienes del coro ese día. Si observas que el grupo está teniendo dificultades con alguna parte, no te centres tercamente en ello. Enfócate en algo diferente.
- Haz descansos cuando sea necesario. Ten en cuenta que los descansos renuevan la atención del grupo; pero después de la pausa, el coro necesitará algo de tiempo para volver a concentrarse por completo.
- Contempla grabar tu ensayo (video o audio, o ambos) para que puedas observar tu trabajo.
- Haz que el final del ensayo sea significativo. Puedes lograrlo si te propones terminar con una melodía rápida y pegadiza, o con una obra que el coro pueda cantar correctamente. Esto hará que el coro gane confianza, esté de buen humor y tenga ganas de volver al siguiente ensayo. Este sería el final preferido para cada práctica. No obstante, no tengas miedo de terminar, de vez en cuando, con una observación de los aspectos que se deben mejorar, lo que podría hacer más productivo el tiempo entre los ensayos.
- Contempla la opción de cambiar de sitio al grupo o a alguno de los cantantes.
- Evalúa el ensayo al final.

Comunicación

- Habla poco y canta mucho. A mí me enseñaron esta norma: no lo digas en más de cinco palabras.
- Da indicaciones claras.
- Habla despacio, fuerte y claro.
- Indica de manera organizada desde donde quieres empezar a

ensayar: ve del detalle más grande al más pequeño (número de página, sistema, compás, tiempo).

- No des instrucciones si el grupo está distraído.
- Aspecto musical
- Escucha. No te limites a ejecutar un plan basado solamente en tus expectativas. De hecho, debes escuchar como y que canta el grupo.
- Haz reiteraciones con un objetivo. Di cual es el problema y ofrece una solución.
- No empieces siempre por el comienzo de la pieza.
- Diles a los miembros del coro que utilicen un lápiz para marcar las partituras.
- Atrévete a trabajar por separado con las secciones más complicadas y dedícales más tiempo de ensayo.
- Corrige los errores lo antes posible, pero, a pesar de ello, deja al coro cantar, sobre todo si es la primera vez del día que cantan esa pieza. No los interrumpas continuamente. Hay que tratar de alcanzar este complicado equilibrio.
- Ensaya despacio cuando sea necesario. Si un tempo lento no funciona, tampoco lo hará uno más rápido.
- Cuando te topes con problemas de armonía y con acordes complicados, pide a los cantantes que mantengan el acorde para que puedan percibir la relación interna que se da entre las notas que lo conforman. También puedes construir los acordes nota a nota.
- El ritmo y el texto pueden separarse para trabajar en cuestiones de dicción (incluidos los comienzos).
- Salmodiar las palabras (al unísono o en un acorde fijo) permite que los cantantes se centren en el texto al mismo tiempo que trabajan con su voz.
- Ten cuidado con las tesituras extremas. Plantéate ensayar las secciones demasiado altas o demasiado bajas en una octava más cómoda.
- Ocupate de los detalles más importantes primero, luego los más pequeños. No te obsesiones con pequeños detalles si la estructura general no es aceptable.
- Contempla la posibilidad de ensayar algunos pasajes que deberían cantarse en voz alta con un volumen más bajo para comprobar la entonación y la precisión del ritmo.
- No utilices el piano todo el tiempo. Recuerda que el piano es un instrumento temperado, pero la voz no.
- Intenta que todas las cuerdas del coro se mantengan tan unidas como sea posible. Si tienes que evaluar el pasaje de una cuerda en particular, pídeles a los coristas que lo canten en su propia octava o que tarareen su parte.
- No temas pedirle a una cuerda que ayude a otra. Es decir, si los tenores tienen un pasaje muy agudo y los contraltos no están cantando, pídeles a algunos contraltos que canten con los tenores.
- Utiliza notas articuladas para comprobar la exactitud del tono.
- Trabaja la técnica vocal en todo momento, no sólo durante los ejercicios de calentamiento, sino durante todo el ensayo.
- Combina diferentes cuerdas del coro para solucionar problemas. Evita separarlas; puedes pedirles a dos o tres cuerdas distintas que canten juntas para que haya una referencia armónica, rítmica, o incluso ambas.

Aspecto personal

- Predica con el ejemplo. No pidas a tus cantantes algo que tú mismo no estarías dispuesto a hacer.
- Muéstrate accesible y brinda un trato familiar.
- Muéstrate vulnerable. Si te abres a tus cantantes, ellos también se abrirán a ti.

- Todo esto resultará en una conexión muy especial e íntima que hará que la interpretación musical sea única.
- Sé concienzudo y nutre tu sensibilidad.
- Recurre al buen humor siempre que sea posible (incluso cuando estés imponiendo cierta disciplina en el grupo).

Estas son algunas ideas a las que recurro habitualmente durante mis ensayos. La mayoría de ellas las he “tomado prestadas” de otros directores, de mis profesores Alberto Grau, María Guinand y Jo-Michael Scheibe o de libros dedicados a este tema. Ensayar eficazmente es un arte complicado. Es inevitable que haya ensayos satisfactorios y otros no tanto, porque los coros están formados por personas que experimentan cambios constantemente. Sin embargo, aplicar algunas de estas sugerencias podría ayudarte a dirigir ensayos con más éxito. Así que siempre ten en mente que algunos de los momentos más profundos de la creación musical se producen durante estas “actuaciones” que son parte de las obras en “progreso”.

Cristian Grases obtuvo el título de Máster en Dirección de Coros bajo la dirección de Alberto Grau y María Guinand en Caracas, Venezuela, y el Doctorado en Dirección de Coros de la Universidad de Miami. Es un compositor galardonado que imparte clases magistrales de música y trabaja como director invitado, juez y pedagogo en América, Europa y Asia. Es miembro de la directiva de la Federación Internacional de Música Coral y presidente del Comité de Perspectivas Étnicas y Multiculturales de ACDA (Asociación Americana de Directores de Coro), División Occidental. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles.
Correo Electrónico: cgrases@gmail.com

Traducido por Tania Filgueira Garro, España
Revisado por Ana Laura Cavagnaro, Argentina ●

¿La voz femenina está volviéndose más masculina? (p 53)

Walter Marzilli
Profesor y Director Coral

Este artículo aparece aquí con el permiso de 'Lo Spettacolo', publicado por Società Italiana degli Autori ed Editori.

Hace algunos siglos, en lo que podría ser creativamente determinado como la historia de la transformación humana, un fenómeno verdaderamente sorprendente hace su aparición. Aparentemente confinado de manera estricta al mundo de la música, estaba destinado a tener repercusiones tanto sociales como éticas. En el siglo XVI muchos niños pequeños fueron sometidos a la castración, en un intento por crear una nueva raza asexual de ángeles bendecidos con voces celestiales. Desde una perspectiva estrictamente fisiológica, el proceso involucraba una operación en los testículos del niño antes de que empezaran a segregar testosterona. Normalmente, la acción de esta hormona desplegaría la madurez sexual, y como característica secundaria afectaría la laringe, resultando en un cambio vocal. Con la liberación de la hormona en el sistema, el cantante no estaría en condiciones de alcanzar el registro de los tiples. Su voz rápidamente descendería una octava, moviéndose hacia una de las tres categorías finales: bajo, barítono o tenor. Sin la drástica intervención quirúrgica antes mencionada, estos cambios tendrían lugar durante el curso de algunos largos años, y serían seguidos por un período de descanso y entrenamiento con la nueva voz masculina. La hábil mano del cirujano interrumpió esta larga espera, confiriendo una textura pseudo-femenina a la voz del niño, sin lastimarla. Para bien o para mal, la voz del cantante mantendría este carácter por el resto de su vida.

Muchos de estos niños provenían de los contextos más pobres, a menudo las últimas adiciones a grandes familias en serias dificultades financieras, y su castración representaba una oportunidad para futuras riquezas a los ojos de algunos padres inescrupulosos. Por esta razón, y debido a las tentadoras ofertas hechas por coros tanto de las cortes como de las iglesias, esta cruel práctica continuó por unos cuatro siglos. El fin era meramente estético: la creación de un nuevo tipo de voz que pudiese superar con creces aquel de los cantantes de falsete, tan común en ese tiempo, quienes eran simplemente hombres saludables imitando una voz femenina [el término *falsetto* proviene del Italiano *falsare*, que literalmente significa ‘alterar’ o ‘distorsionar’].

Es bien sabido que aunque las mujeres no estaban del todo vetadas, se encontraban con grandes dificultades a la hora de abordar un escenario, tal y como al intentar cantar en los coros de iglesia. La voz de un niño, a pesar de poseer su propia textura y características únicas, podía en ocasiones ser un sustituto de la voz de una mujer. Era ésta una forma de sobrellevar los obstáculos asociados con el orden social existente, en el que cualquier mujer que deseara seguir una carrera artística como cantante tenía asegurado el fracaso. Pero remplazar mujeres con niños, aunque resolvía muchos problemas, también creaba muchos otros. Estos estaban relacionados a varios factores, entre ellos la estatura física (especialmente en relación con el teatro), la confiabilidad profesional y el hecho de que la voz de un niño dura sólo hasta la pubertad, lo cual significó una continua necesidad de entrenar

nuevos niños. En resumidas cuentas, era necesario encontrar un sustituto lo más convincente posible para la voz femenina, al mismo tiempo que lidiar efectivamente con los problemas antes mencionados. La solución que emergió fue la castración. El obtener la ilusión de la voz de una mujer en el cuerpo de un hombre, trajo consigo el beneficio agregado de no tener que romper con ninguna convención social, los amantes de la ópera y de la música coral en ese tiempo estaban dispuestos a hacerse la vista gorda con ciertos aspectos. Por ejemplo, uno de los *nuove cantanti* o 'nuevos cantantes' interpretaba el papel de princesa enamorada con su inusual condición física, sobresaliendo su cabeza y hombros por encima de los que le rodean y pesando algo más de 200 libras.

Esta corta introducción debería ser suficiente para dar una idea de la importancia que ha sido atribuida al 'sonido' de la voz humana a través de la historia. En casi cualquier situación, sin importar su significado psicológico o social, se hace uso de alguna forma de acompañamiento vocal. No hay necesidad de nombrar la lista infinita de ocasiones en las cuales la gente modifica su voz, de acuerdo a los cambios en tiempo, lugar o simplemente su humor. La voz es tan esencial para nuestros cuerpos como nuestros brazos o piernas, pero es también la única parte de nosotros que puede escapar y alcanzar más allá de los confines físicos del cuerpo. Es una extensión metafísica que va más allá del espacio ocupado por la mera carne, revelando el aspecto más intangible de nuestro interior, un lado espiritual tan íntimo como breve. Por ello es una ventaja que no tiene precio: un don que enriquece nuestra existencia con las enormes posibilidades que ofrece. Sólo se necesita pensar cuán fácil resulta ser fascinado por una voz en la radio, a la cual, de manera consciente o no, asociamos instantáneamente con una apariencia física que imaginamos. Alguien que en realidad es bastante simple en apariencia puede ser transformado en una figura fascinante, simplemente a través del poder de la voz; la gente que imaginamos cuando escuchamos las voces en la radio son el producto de nuestras idealizadas proyecciones mentales. Esta es la razón por la cual la televisión, a pesar de su naturaleza mucho más física y tangible, no puede remplazar a la radio: la gente no permitirá que destruya sus creaciones artísticas, incomparables obras maestras creadas por el poder de la imaginación y preservadas en un archivo mental privado.

El número total de posibilidades para la comunicación vocal significa que muchos usos diferentes de la voz han sido desarrollados, tan diversos y numerosos como las situaciones en las que son empleados. Todo arte que hace uso del discurso o canción ha dado surgimiento a una técnica vocal específica y continuamente envolvente, oponiéndose a las restricciones sociales, culturales o estéticas de la situación. Los progresos que han tenido lugar en todo tipo de canto saltan a la vista, o bien están allí para ser escuchados, especialmente en el campo de la música popular. Por ejemplo, una hermosa voz de semi-tenor que hace uso frecuente del estilo falsete, como era popular en la década de 1950, podría simplemente provocar disfrute si fuese imitada hoy. Pero detrás del inmutable pasar del tiempo y acompañamiento de los inevitables cambios en el gusto musical, emerge un patrón general que bien vale la pena tomar en consideración. Observando el vasto panorama de los estilos musicales de hoy, es claro que ha aparecido una preferencia hacia voces femeninas más graves, en claro contraste con el más tradicional sonido agudo de soprano. La preferencia ahora es por un sonido fuerte y decidido, que es asociado a ciertas connotaciones con la virilidad. Ciertamente éste es el patrón que emerge cuando se escucha cuidadosamente la música popular, e

incluso más entre niños o adolescentes cantantes. En este sentido, incluso el karaoke puede ser una importante herramienta para el análisis y estudio de las tendencias de la población en general, revelando una tendencia innegable de la masculinización de la voz femenina. Un fenómeno similar es evidente en el campo de la ópera, incluso si parece que se ha limitado a una mayor proporción de mezzosopranos entre estudiantes en cursos de canto que ocurrió en el pasado. En todo caso, hay ahora una escasez de auténticas voces de contralto y bajos profundos.

En la música popular, que tiene un mayor impacto en el mercado -y como tal un mayor impacto en el entorno social que otras formas de música más "cult"-, surge otro patrón: un estilo particular de emisión vocal muy común que podríamos describir como 'voz de garganta', a fin de diferenciarlo de los estilos más canónicos conocidos como 'voz de cabeza' y 'voz de pecho'. Por esta razón, de todas las características de la música popular, es la 'voz de garganta' la que ha llegado a definirla, por lo que cualquier desvío de este estilo ahora es automáticamente etiquetado como 'operático'.

Normalmente, un estilo de "voz de garganta" para cantar es simplemente el resultado de una falta de técnica vocal al desplazarse de un registro vocal a otro, lo que se conoce como el registro di *passaggio*. Dicha capacitación permitiría al cantante utilizar la "voz de cabeza" a fin de producir notas más altas. Los cantantes pop se encuentran en una posición en la que se espera canten notas altas, pero sin emplear el registro di *passaggio*, ya que los resultados presumiblemente se parecerían demasiado a la ópera. Esto significa que se ven obligados a inventar sus propias técnicas para alcanzar las notas más altas, especialmente porque son conscientes de que sus ingresos están directamente relacionados con su productividad musical.

A menos que el ejecutante en cuestión tenga la suerte de ser anatómicamente apto para tales esfuerzos vocales, es probable que la consecuencia más lógica sea una hiperactividad de las cuerdas vocales, que puede conducir a la formación de nódulos. La voz, a continuación, toma una textura característica, fácilmente reconocible al oído entrenado, y se muestra como improbable el poder aprovecharla artísticamente. El timbre se profundiza, los sonidos de la voz se vuelven más ásperos, el tiempo que el cantante puede exhalar se vuelve más breve y las notas medio-altas se convierten en prácticamente inalcanzables, o por lo menos requieren un tremendo esfuerzo. Cuando no es debido a otras razones fisiológicas, ésta es la causa de la voz ronca de algunos cantantes, tanto de Italia como de otros lugares, que han logrado hacer de ella una especie de marca registrada. El éxito de estos cantantes confirma la popularidad de este tipo de voz, que no obstante se encuentra más allá de los límites críticos normales de una evaluación puramente estética. Se podría considerar como un fenómeno restringido a una élite exitosa. A veces la imitación es inconsciente, pero en cualquier caso este comportamiento vocal se ha extendido a la sociedad en general y a través de una amplia gama de grupos sociales.

Las tendencias vocales actuales también están conectadas con técnicas de respiración. Las venas dilatadas pueden verse frecuentemente no sólo en los cuellos de los cantantes durante las actuaciones, sino también en los de las personas cuando hablan. Si se retrasa el momento en el que el orador inspira aliento debido al hincapié en las últimas palabras de un enunciado, los órganos implicados en la intervención se colocan bajo estrés, y esto puede tener un efecto no sólo en el funcionamiento de estos órganos, sino también en las cualidades de la voz que producen. Reconocer los resultados de esa tensión en la propia voz, no es tan sencillo como uno podría suponer. Ahora hay muchas cantantes que hacen uso de este estilo vocal. Por las razones mencionadas,

los sonidos altos y claros son los primeros en perderse mientras que se destacan los sonidos más profundos. La hiperactividad de las cuerdas vocales, por lo tanto, puede considerarse como una causa limitada de la profundización de las voces femeninas, pero otros factores diferentes pueden resultar también en un fenómeno similar.

El aumento de la altura promedio de la población, por ejemplo, puede que haya tenido una cierta influencia en la tendencia de las voces más profundas, en hombres y mujeres. Las personas altas deben su estatura a una glándula pituitaria hiperactiva, que controla el crecimiento y desarrollo del cuerpo. La longitud de las cuerdas vocales también es proporcional al crecimiento del resto del cuerpo, una consecuencia de la prolongación del cartílago tiroideos. En personas altas este rasgo tiende a ser más pronunciado, lo que les permite producir sonidos profundos y bajos. Esto también puede verse en las cualidades físicas que suelen distinguir a los bajos de los tenores; la tendencia a ser alto, de miembros largos, delgado y vigoroso, con un metabolismo rápido, mientras que los tenores son generalmente más cortos de estatura, con diferentes características físicas y son propensos a engordar debido a su metabolismo más lento.

Aunque al principio puede parecer un tema que poco tiene que ver con la masculinización de la voz femenina, vale la pena tomarse un momento para considerar la existencia de la glándula pineal, situada en el cerebro. A pesar de estar en lo profundo del cráneo, una de sus cualidades es la fotosensibilidad. Otra de sus funciones es la regulación de la glándula pituitaria, responsable del crecimiento, así como el control de la producción de testosterona por las células de Leydig. El hecho de que es sensible a la luz podría significar que la glándula pineal influye sobre el tema de este ensayo. A través de la prolongada exposición a la luz, la glándula pineal puede ser inducida prematuramente a estimular la glándula pituitaria. El resultado de esto sería la secreción precoz de testosterona que, como se señaló anteriormente, trae consigo cambios en la voz masculina y desencadena el proceso que conduce a la madurez sexual y vocal.

También debe tenerse en cuenta que el consumo inconsciente de hormonas presentes en alimentos cada vez más ricos y complejos, a menudo tratados o alterados mediante el uso de sustancias hormonales que estimulan el crecimiento y mejoran la apariencia (incluyendo carne y productos no cárnicos), puede contribuir a la aparición precoz de estos cambios físicos. De hecho, el consumo de estas hormonas tiene un efecto directo sobre el crecimiento de ciertas partes de la anatomía y, como tal, un impacto directo en la presente investigación. La laringe, el órgano que se encarga de producir sonido, también está clasificada como un órgano sexual secundario y es extremadamente sensible a los efectos de hormonas en el cuerpo.

Una vez que se ha alcanzado la madurez sexual, los adolescentes encuentran toda una serie de nuevas situaciones, conectadas a varios factores diferentes; analizarlas de manera muy estrecha causaría que la presente investigación se diluyera en muchos otros campos. Sin embargo, hay un área específica que vale la pena examinar con más detalle: la forma en que los adolescentes muestran que han alcanzado su objetivo, que en sus ojos por lo menos es de enorme importancia social. Aunque es perfectamente evidente para el individuo involucrado, la prueba física de esta alteración, por razones obvias, normalmente permanecerá privada. Es en esta etapa que toda una serie de pautas de comportamiento con frecuencia exageradas comienzan a surgir, a través de las cuales los adolescentes de ambos sexos buscan demostrar los cambios que han sufrido. Expresiones faciales, maquillaje, ropa, cigarrillos y, en algunos casos extremos, fármacos, pueden ser interpretados

como un intento de demostrar la madurez a través de mensajes que llegan más allá de los confines del propio organismo, pero al mismo tiempo no son una parte de él. Pero hay una cosa que realmente nos pertenece, que representa nuestra propia identidad personal y está al mismo tiempo indisolublemente vinculada a ella, y que es capaz de enviar claros mensajes a nuestro entorno y es la única parte de nuestro cuerpo que, como se mencionó anteriormente, puede dar forma a nuestro yo interior: nuestra voz. No hay mejor manera, por lo tanto, para presentar nuestra propia autoestima a los que nos rodean.

La conexión entre estos hechos y la masculinización de la voz femenina se hace evidente tan pronto como uno considera los modelos disponibles para una chica adolescente que desea destacar su nuevo estatus como una mujer. Observando la situación como un forastero y tratando de permanecer lo más objetivo posible, es evidente que la imagen de la mujer madura transmitida continuamente por anuncios, películas, televisión y los medios de comunicación en general es imagen de confianza y encanto, acompañada de un cierto toque de agresividad. El otro lado del personaje femenino que recibe especial atención es el que representa la tenacidad, el atletismo y el coraje, claramente visible en las películas protagonizadas por mujeres. Es fácil ver cómo impresionables jóvenes mujeres pueden ser influenciadas a la vez que intentan identificarse con esos modelos. Esta hipótesis ciertamente estaría en consonancia con el hecho de que la inmensa mayoría de los fumadores fuma su primer cigarrillo durante la pubertad, etapa de la vida en que sienten más necesario subrayar su propia madurez recién adquirida. De la misma manera es fácil ver cómo se ha desarrollado una afinidad natural hacia las voces más profundas, más viriles, consideradas como indicador de esas cualidades que son decisivas para el éxito de la mujer en la sociedad moderna. Una voz alta y clara parecería absurda.

La disfunción tiroidea, ya mencionada anteriormente, también puede haber desempeñado un papel de peso en la reducción de la claridad de las voces de las mujeres. De acuerdo con recientes investigaciones endocrinológicas, un porcentaje muy elevado de mujeres (más de 70%) están afectadas por anomalías en la función tiroidea, que implican la aparición de nódulos en la glándula tiroides. La presencia de estos nódulos puede conducir a un notable incremento en el volumen de la glándula, situada junto a la base de la laringe, justo debajo del cartílago tiroides. Su ubicación puede impedir la movilidad normal de la laringe, inhibe la capacidad de vibrar de las cuerdas vocales, reduciendo así el número de vibraciones respecto al flujo de aire. Teniendo en cuenta las leyes acústicas que rigen la producción de sonido, esta condición también llevaría a sonidos profundos y bajos.

Parecería que nos encontramos una vez más en medio de una transición vocal similar a la de los "castrati", pero que está trabajando en la dirección opuesta: en lugar de hombres luchando por voces femeninas, las mujeres están tratando de procesar sus voces de manera más masculina, aunque esta vez, por suerte, la transformación es incruenta. En realidad, si uno fuera a investigar más a fondo, un oído atento también descubriría una tendencia contraria en la voz masculina, como sonidos más altos de tono y más claros, que ofrecen un mayor poder en lo que a relaciones se trata. Pero ésta es un área de estudio para futuras investigaciones. Por el momento, es suficiente recordar que, desde un punto de vista fisiológico, la laringe, el origen de la voz, está clasificada como uno de los órganos sexuales secundarios. Con esto en mente, no puede considerarse descabellado el postular un paralelo entre la mutabilidad de la identidad vocal humana y de nuestra identidad sexual, ya que esta última ha ido experimentando cambios pequeños pero constantes.

Walter Marzilli se graduó en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma con un Diploma en Canto Gregoriano, Didáctica musical, Música coral y Dirección coral. Obtuvo un Doctorado en Musicología del mismo instituto. Estudios en Alemania lo llevaron a recibir un Diploma de Especialización en música para coro y orquesta de la universidad de Colonia, y un Diploma superior en Didáctica musical de la universidad de Düsseldorf. Fue dos veces electo para la Comisión Artística Nacional de FENIARCO (la Federación Nacional Italiana de Asociaciones Corales Regionales). Es director de varios conjuntos corales: *I Madrigalisti di Magliano*, con sede en Magliano, Toscana; el Octeto Vocal de Roma; el Cuarteto Vocal Amaryllis; y el Coro Polifónico del Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma. Enseña Canto en la Universidad Internacional *Sedes Sapientiae* de Roma, donde es también Director del Departamento de Música, y ha enseñado en el Seminario Pontificio francés y en la Academia Italiana de Ópera. Ha sido director de la Sala del Centro Italiano para la Didáctica musical de Roma, donde también enseñó por varios años. Enseña Canto Coral en el Conservatorio de Música Francisco Cilea de Reggio Calabria, Dirección Coral en el Curso de Especialización en el Conservatorio de Música de Novara. También enseña en el Instituto Superior para Directores de Coro de la Fundación Guido d'Arezzo, y ejerce como profesor de Dirección Coral en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma. Correo Electrónico: waltermarzilli@alice.it

Traducción: Vania Romero, Venezuela •

Panorama de la Acústica del Coro (p 58)

Duane R. Karna, profesor y director

En mi propia experiencia como cantante, así como en mi trabajo con coros y cantantes, he experimentado y descubierto cómo las diferentes condiciones acústicas de las distintas salas afectan la manera en que el cantante administra su respiración, las modificaciones en las vocales, la selección de los tempi, articulaciones, niveles dinámicos y la afinación.

Una acústica en vivo con buena reverberación permite al cantante utilizar su voz más inteligentemente en términos de una sana producción vocal, con un mejor sentido de la conexión entre la respiración y el sonido vocal. La voz corre mejor en este tipo de ambiente acústico, permitiendo a los cantantes tomar mejores decisiones en cuanto a cómo hacer el mejor uso de sus voces.

Todos hemos observado en nuestro trabajo coral y en el canto solista cómo las propiedades acústicas particulares de un ámbito influyen en nuestras decisiones de sonido y timbre. A menudo una sala de ensayo o de concierto *viva* produce un sonido más brillante, requiriendo, a veces, oscurecer el timbre y modificar las vocales para adecuarlos a aquel particular ambiente acústico. Muchos cantantes elegirán inconscientemente expandir sus vocales en una acústica viva, que requerirá modificarlas, para ajustar y compensar la influencia acústica sobre las cualidades tímbricas de esa vocal y sobre la uniformidad de las vocales dentro del coro. Una sala de ensayo o concierto acústicamente seca también influye en los cantantes y los coros, y los lleva a emitir un sonido que a menudo es apretado, estridente, menos brillante, y falto de resonancia.

Una sala con buena reverberación permite que la voz corra más fácilmente que en un cuarto seco, y esto alienta a su vez a los cantantes, a utilizar más inteligentemente su voz y el apoyo del aire. Una habitación acústicamente seca requiere un mayor esfuerzo en la voz del cantante, en el uso del aire y en la

adecuación de los tempi, lo cual, a menudo, pone al cantante en situación desventajosa en cuanto a una producción vocal sana. Es la típica acústica que obliga a forzar la emisión vocal, provocando una posición de laringe apretada, que exige un esfuerzo adicional sobre la musculatura involucrada en la acción de cantar.

La acústica del ambiente obliga a los cantantes, a los coros, y a sus directores a tomar decisiones con respecto a los tempi, las articulaciones y la dinámica, a fin de lograr un canto y una ejecución exitosos. Una sala sin una buena reverberación requiere tempi más rápidos para que los cantantes puedan cantar más fácilmente, siendo deseable que su producción vocal sea sana, fluida y con un buen apoyo de aire. En un ambiente con buena reverberación, los cantantes, los coros y los directores escogerán a menudo tempi más lentos, para que el sonido producido no resulte fangoso – siendo esto especialmente importante en obras corales polifónicas y composiciones musicales que incluyan buena cantidad de corcheas y semicorcheas.

En cuanto a la dinámica, es más fácil cantar piano en una sala con acústica viva que en un sala con poca o ninguna reverberación. Por supuesto, también es peligrosamente fácil y tentador para los cantantes el “cantar-de-más” en una sala con acústica viva.

Los cantantes deben elegir con inteligencia, al determinar la duración de las figuras, el tipo de articulación (notas acentuadas, staccato, sforzando, pesadas, aliviadas, pasajes melismáticos, tenuto, etc), la claridad de la dicción, el uso de las consonantes sonoras o no sonoras, el nivel de dinámica e intensidad de las articulaciones, porque todas esas decisiones musicales, vocales y textuales están relacionadas y están influenciadas por las propiedades acústicas y la respuesta particular de cada sala.

Las propiedades acústicas de las salas de ensayo, ámbitos religiosos, o salas de concierto tienen, también, un impacto directo en la afinación y en el buen empaste de las voces del coro. La ubicación de las voces dentro del coro determinará cómo cada cantante se escucha a sí mismo en relación a los otros cantantes de su cuerda y con respecto al resto de los coreutas. Los cantantes de coro necesitan escuchar tanto el sonido de sus propias voces como el de las voces de los otros cantantes.

Dependiendo de la particular acústica de las salas, a menudo desplazo a los cantantes dentro del conjunto coral intentando conjugar de la mejor manera su timbre vocal, su sentido de la afinación, la potencia de su voz, la intensidad de su vibrato con el resto de los cantantes cercanos y con la respuesta acústica de la sala. La fuerte necesidad de escuchar la propia voz, o “feedback”, tanto como la de escuchar al resto del coro, o “referencia”, son de los factores acústicos más importantes en el canto coral.

“Sten Ternström ha investigado algo que él denomina “Proporción entre lo propio y lo de los demás (SOR – del inglés Self-to-Other ratio). Este fenómeno se refiere, finalmente, a la preferencia del cantante en cuanto al posicionamiento. En situación de coro, un cantante está atento a dos sonidos: el sonido de su propia voz y el sonido del coro en su conjunto. Los cantantes de coro, aparentemente, tienen preferencias definidas en cuanto al balance entre su propio sonido y otros sonidos. De acuerdo con la investigación de Ternström, cuando el sonido de referencia del resto del coro sobrepasa al de la percepción de la propia voz, como podría suceder en un coro que canta con espacio restringido entre los cantantes, potencialmente puede surgir todo tipo de caos : sobreactuación, problemas de afinación, y una pobre

producción vocal. La acústica del lugar, por supuesto, puede exacerbar aún más el problema, especialmente en salas absorbentes o con exagerada reverberación.”¹

Debido a que se trata de una variable constantemente cambiante en nuestro trabajo coral, el posicionamiento de las voces dentro del conjunto coral es una de las decisiones más importantes que un director deba tomar. Creo que los cantantes de coro brindan lo mejor de sí cuando se ubican en cuartetos SATB, sin que haya dos voces de la misma cuerda cantando una al lado de la otra, con una justa distancia entre los cantantes, de modo de poder escucharse mejor a sí mismos y a las otras cuerdas que constituyen la textura coral. El tomar distancia entre los cantantes propicia un canto más independiente, mejora la producción vocal y desarrolla la habilidad de escuchar mejor y con mayor consciencia de la afinación.

Con mayor conocimiento sobre estas relaciones, los directores de coro pueden estar mejor preparados para optimizar las condiciones ante un concierto o un ensayo (por ejemplo, variando las distancias entre los cantantes, la ubicación de determinados cantantes dentro del conjunto coral así como la ubicación de todo el coro, y/o modificando la absorción de la sala)

“Los resultados de la investigación sobre este área de la acústica para coros ofrecen aplicaciones muy prácticas para tu coro: Ubicar a los cantantes con suficiente espacio lateral entre ellos, lo ideal es de 45 a 60 cm. De ser posible, procura que haya también un espacio circundante (el equivalente a una fila vacante entre todas las filas del coro. Dado que no todos los coros ni todas las salas son parecidos, la experimentación puede ser necesaria para determinar las condiciones óptimas para tu coro. Considera también que los resultados de la investigación sugieren que los cantantes “más débiles” al principio pueden resistirse a una buena separación entre ellos y sus vecinos. Estos cantantes en realidad pueden tener la necesidad de escucharse a sí mismos al inicio. Los cantantes “promedio” o “fuertes”, sin embargo, parecen preferir cantar con una buena distancia. Las voces masculinas, particularmente los bajos, pueden arreglárselas si se ubican con un poco menos de separación, especialmente si se posicionan en el bloque central del coro. Para las sopranos, en cambio, será mejor contar con tanta separación como sea posible. Deja que tus cantantes participen del proceso de experimentación con el espacio. No todas las voces emiten con el mismo caudal acústico, y realizar algunas variaciones individuales en la ubicación puede resultar ventajoso (dependiendo de tus cantantes). Ubicar a tus cantantes en el espacio no es una técnica mágica para salvar todos los problemas de sonido de tu coro. Pero puede agregar un deseable matiz al sonido coral, además de mejorar la afinación y el empaste. La ubicación de los cantantes,

además, es una estrategia no intrusiva en cuanto a lo vocal, es relativamente fácil de implementar en conjuntos pequeños y medianos.”²

La ubicación final de los cantantes dentro del coro y dentro de una sala en particular tiene un fuerte e inmediato impacto en la afinación y el empaste resultante. Y, por supuesto, es de esperar que esta ubicación y ordenamiento final de los cantantes dentro del coro y dentro de la sala del concierto hagan resaltar

“...el efecto de conjunto o efecto coral, que se produce cuando muchas voces y sus reflejos crean un sonido casi aleatorio de tanta complejidad que los mecanismos normales de localización y fusión auditivos se ven perturbados. En un sentido cognoscitivo, el efecto del coro puede disociar mágicamente el sonido de la fuente que lo produce, y dotarlo de una existencia propia, independiente, casi etérea. La percepción de este fenómeno extraordinario, fuertemente percibido dentro del coro, es una de las atracciones del canto coral.”³

Adaptado de “Acoustical Considerations for Church Choir Directors” The Chorister, December/January 2000. Copyright © 2000 Choristers Guild. Used by permission. All rights reserved.

Bibliografía para profundizar en el tema:

Vance Breshears, *Build for Sound: Notes from a Consultant on How to Build Acoustics Into a Church*, Your Church, Jan./Feb. 2000, Vol. 46, No. 1: 26-30.

James Daugherty, *Spacing, Formation, and Choral Sound: Preferences and Perceptions of Auditors and Choristers*, Journal of Research in Music Education, Fall 1999, Vol. 47, No. 3: 224-238.

James Daugherty, *Spacing Your Singers Can Make a Difference*, Unison, Washington State American Choral Directors Association Newsletter, Spring 1999, Vol. 12, No. 3: 3-4.

Duane R. Karna, *Choir Acoustics*, Unison, Washington State American Choral Directors Association Newsletter, Winter 1999, Vol. 12, No. 2: 7-9.

Duane R. Karna, and Sten Ternström, “Choir.” *Applied Music Psychology – Creative Strategies for Music Teaching and Learning*. Richard Parncutt and Gary McPherson, Editors. London, England: Oxford University Press, 2002.

David Lubman and Ewart Wetherill, *Acoustics of Worship Spaces*. New York: American Institute of Physics Inc., 1985.

Steven Powell, *Choral Intonation: More than Meets the Ear*, Music Educators Journal, May 1991: 40-43.

Scott R. Riedel, *Acoustics in the Worship Space*. St. Louis, Missouri: Concordia Publishing House, 1986.

Sten Ternström and Johann Sundberg, “Acoustics of Choir Singing” in *Acoustics for Choir and Orchestra*, Publication No. 52, Stockholm, Sweden: The Royal Swedish Academy of Music, 1986: 12-22.

Sten Ternström and Johann Sundberg, *How Loudly Should You Hear Your Colleagues and Yourself?*, STL-QPSR, RIT, Stockholm,

1 James Daugherty, *Spacing Your Singers Can Make a Difference*, Unison, 1999, p. 4.

2 James Daugherty, *Spacing Your Singers Can Make a Difference*, Unison, 1999, p. 4.

3 Sten Ternström, *Acoustical Aspects of Choir Singing*, Royal Institute of Technology, 1989, p. 10.

Sweden, 1984, Vol. 4: 16-26.

Sten Ternström and Johann Sundberg, "Intonation Precision of Choir Singers" in *Journal of the Acoustical Society of America*, 1988, Vol. 84: 59-69.

Sten Ternström, *Acoustical Aspects of Choir Singing*, Dissertation, Royal Institute of Technology, 1989. Stockholm, Sweden: RIT Library, 1990.

Sten Ternström, *Hearing Myself with the Others – Sound Levels in Choral Performance Measured with Separation of Their Own Voice from the Rest of the Choir*, Paper presented at the 22nd Symposium: Care of the Professional Voice, Philadelphia, PA., 1993.

Sten Ternström, *Kor Akustik*, Stockholm, Sweden: Carl Gehrman's Musikforlag, 1987.

Duane R. Karna es Director de Actividades Corales y Profesor Asistente de Interpretación Musical en la Escuela de Música de Ball State University en Muncie, Indiana. Graduado en la Universidad de Puget Sound (Tacoma, WA), Southern Methodist University (Dallas, TX), y en la Universidad de Arizona (Tucson, AZ), Dr. Karna enseña Dirección Coral Avanzada y dirige el Ball State University Chamber Choir. Correo Electrónico: drkarna@bsu.edu

Traducción: Ariel Vertzman, Argentina ●

Una charla con John August Pamintuan (p 63)

Cara Tasher, Directora de coros y docente

Cara Tasher (CT) *En festivales y competencias su música es con mucha frecuencia interpretada, a menudo por algunos de los más destacados coros del mundo. ¿Tiene también Ud. algunas obras para conjuntos de nivel intermedio que podrían ser un buen punto de partida para los directores que pueden no estar familiarizados con su música?*

John August Pamintuan (JP) Sí, también tengo piezas que no son muy difíciles, que han sido incluidas en mi catálogo desde hace tres años. Comencé componiendo para los coros filipinos (que por lo general poseen amplio rango vocal) y -por lo general- una soprano de nuestro país la encontraría más fácil de cantar en la más alta tesitura. Lamentablemente, no todos los cantantes pueden hacer esto, entonces los directores de otros países me solicitan que transponga mis obras algunos tonos más abajo, o en el caso de nuevos encargos, limite la gama vocal de los cantantes, en particular de las sopranos. Por ejemplo: creo que esta pieza –*Dulcis Maria*– (<http://www.youtube.com/watch?v=RkkOKiHbXPs>) no puede hacerse sin el si agudo en *pianissimo* pues ahí es hacia donde la música va, por lo tanto es potencialmente difícil para otros coros, pero las sopranos Filipina pueden cantar esto con la facilidad. Cuando compongo música, me aseguro que yo mismo pueda cantar todas las partes, para asegurarme que es humanamente posible, y que puedo pedirle a alguien cantarlo.

CT *Puede Usted darme algunas características de su estilo compositivo?*

JP Desde un punto de vista filosófico, diría el proceso de análisis-síntesis. I break down los componentes de un motivo o tema, y luego los reconstituyo en un nuevo todo de acuerdo con los parámetros solicitados por la persona o el grupo que encargó la música. Desde luego, la música que escribo es un resumen de todas mis experiencias colectivas como músico.

CT *¿Cuáles son sus influencias?*

JP Bellas melodías y bella poesía.

CT *¿Tiene Usted algunos compositores favoritos?*

JP En un slumbook que sería demasiado mencionar, o en un campo microscópico, demasiado numeroso para contar. Sin embargo, entre mis contemporáneos, me gusta la música de Erik Esenvalds, de Letonia. Creo que tenemos un estilo de escritura totalmente diferente, y escuchar su música me da alivio.

CT *¿Cuál es su recuerdo musical mágico favorito?*

JP Por lo general ensayo un coro y hago hincapié sobre todo en los aspectos técnicos: la técnica vocal, la afinación y el tempo, y también durante una presentación. Limito los gestos de mi mano, y dirijo solamente con mis ojos, sonrío, y dejo fluir la música desde los corazones de los cantantes. El resultado es siempre mágico.

CT *Siendo Usted experto en varios campos, ¿por qué está Usted dedicado a la composición?*

JP Un día de 2008, un amigo íntimo me aconsejó que dejara de trabajar -enseñando en una escuela o coro- y me enfocara solamente la composición, un aspecto de mi vida que

regularmente prosperó aún si haberlo alimentado ni cuidado. He estado componiendo a tiempo completo desde entonces, y ahora no puedo pensar en una mejor ocupación en la que pueda emplear mi propio tiempo, el andar, y la vida.

CT *¿Cuando compone, ¿siente Usted una responsabilidad superior por el porvenir de la música coral?*

JP En realidad, sí. Siempre pienso que tengo que escribir algo innovador, marcando tendencia; una obra musical que durará una eternidad; algo que refleja el pasado, es del momento, y será del futuro.

CT *¿Dónde obtiene sus mejores ideas musicales?*

JP Creo que hay “alguien” por encima de todos nosotros que escribe la música. Somos solamente los mensajeros, entonces simplemente abro mi mente y la música brota como el agua de un grifo. Las ideas musicales dejarán de fluir cuando trazo la doble barra.

CT *¿Cuántos encargos toma Usted por año? ¿Cuál es su situación ideal de encargo?*

JP El año pasado, escribí aproximadamente 80 obras. Idealmente, me gustaría al menos dos semanas para terminar una obra, pero por lo general lo someto a consideración dentro de los 4 días. Toma una hora para mí para terminar la música, tres horas para codificarla sobre el software, y tres días para repasar y criticar el trabajo final. La obra que escribí hoy es para un pequeño conjunto de Singapur de 20 mujeres (SSA), y 3 barítonos. Por un lado, tengo que escribir dentro de los ámbitos, la capacidad, y el número de los cantantes, que pueden limitar mi imaginación. Por otra parte, la pieza tiene que resultar fantástica de modo que a otros grupos en el futuro también les guste interpretarla.

CT *Usted debe ser consciente que muchos jóvenes lo admiran. ¿Qué consejo da a las aspiraciones de los compositores jóvenes?*

JP Mi consejo a los compositores más jóvenes es que escriban la música sin ninguna razón. Solamente escriban y escriban, y así descubrirán bien la infinitud dentro de sus mentes. También para compartir su música, porque es un regalo, algo que se propone para ser compartido.

CT *¿Qué ignora acerca suyo la comunidad coral global que le gustaría compartir?*

JP La calidad de la música que escribo depende totalmente del alimento que como mientras estoy escribiendo. A veces escribo en un restaurante de comidas rápidas; a veces tengo que comer en dos o más restaurantes cuando escribo un arreglo para un potpourri. Y, a propósito, es mi 10o año como compositor este año, y me gustaría agradecerle por darme esta oportunidad de celebrarlo con usted.

John August Pamintuan ha ganado premios de composición en Tours 2009 (Francia), y Tokio 2008 (Japón). Reconocido por la Federación Americana de Músicos como un artista de sostenida prestigio internacional, John ha escrito alrededor de 300 obras por encargo que son ampliamente interpretadas en competencias internacionales. Sus obras son publicadas por Astrum en Europa, y Pana Musica en Japón. John es miembro del Consejo Mundial de Coros junto con otros expertos corales de 80 países diferentes. Este año es director invitado y miembro del jurado en la Competencia Internacional de Coros de Cámara de Takarazuka (Japón) el Festival Juventudes Musicales en Split (Croacia), la Competencia Internacional de Coros de Rimini (Italia), y los *Cincinnati World Choir Games* (EE.UU.). Es también artista exclusivo destacado en la Asociación Japonesa de Directores de Coro en Tokio 2012, y en Sudáfrica, Indonesia y Croacia en 2013. Más información puede encontrarse en www.johnpamintuan.com

Formada por significativas experiencias y que cambiaron su vida dentro de organizaciones como el *Atlanta Symphony Chorus*, el *Chicago Symphony Chorus*, *Conspirare*, el *Glen Ellyn Children's Chorus*, el *Trinity Choir-Wall Street* y el *Young People's Chorus of New York City*, **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, invitaciones a festivales y talleres, y la preparación de organizaciones profesionales en todas partes de los EE.UU. y en el extranjero, este año también con el *Jacksonville Symphony Orchestra Chorus*. Sus conjuntos han viajado por cinco países y se añadirá Sudáfrica en un intercambio con el Coro Junita van Dijk's NMMU en mayo de 2012. Vive en Jacksonville, donde se desempeña como Directora de Actividades corales en la *University of North Florida*, y recientemente dirigió en vivo por el CNN en la apertura del Debate Republicano Nacional de 2012 en Florida. Correo Electrónico: ctasher@gmail.com

Traducción: Oscar Llobet, Argentina ●

Tapas corales: obras de compositores españoles del siglo XXI Primera Parte (p 69)

Marian Dolan (EE.UU), Nuria Fernández Herranz (España) y Elena González Correcher (España)

Quien visita España, encuentra una puerta abierta para explorar lo antiguo y lo moderno, gran variedad de influencias y costumbres culturales, de lenguas y, cómo no, de música: zarzuela, jota, música mozárabe, sefardí, *txistu*, gaita, Morales, Victoria, Rodrigo, Albéniz, Savall, Casals, flamenco, Domingo, Carreras, Carmen... ¡Y mucho más! No obstante, para poder “probar” realmente España, es imprescindible *ir de tapas*. Acudir a bares o cafés y disfrutar de esa gran variedad de pequeñas porciones de comida en compañía de buenos amigos. Por ello, con vosotros como invitados, hemos preparado una selección de *tapas* corales del siglo XXI: creaciones de nuestros chefs españoles (los compositores), sus recetas (las partituras corales) y otros aliños (textos, ritmos, melodías, historias). Con sumo cuidado y un gran cariño, vamos a deleitaros con una selección de *tapas* musicales de energía, sentimiento, vitalidad, ritmo, alegría, inteligencia, narración, compasión y cultura... todos estos sabores aparecerán en esta maravillosa “degustación” de partituras. La primera parte corresponde a nuestros compositores-chefs vascos, del norte de España. La segunda parte, en el próximo ICB, se completará con otros compositores españoles. Siempre que ha sido posible, hemos incluido enlaces a ejemplos de obras y vídeos, de forma que puedas “probar” por ti mismo esta música.
¡Que aproveche! On egin! Enjoy!

David Azurza

(n. 1968; Tolosa; www.oihuhau.com)

David Azurza, cantante profesional (contratenor), realiza sus Estudios Superiores de Canto en el Conservatorio de Madrid, donde obtiene el premio fin de carrera. En la actualidad, dirige el coro infantil de Tolosa Hodei Truk y el coro femenino Hodei. Compositor autodidacta, Azurza ha escrito un centenar de obras para voces iguales y mixtas. Su especialidad es la realización de talleres diversos de técnica vocal para coros infantiles, juveniles y de adultos. Autopublica sus obras en Oihu Hau Musika.

Ave Virgo Sanctissima

(SSATB; 3'; latín; Oihu; v-<http://bit.ly/x990v9> y <http://bit.ly/wsImcC>)

Un director español describe acertadamente esta partitura como “llena de disonancias creativas e impecables armonías ambientales”. Fue obra obligada en el ‘Certamen de Tolosa’ de 2010, aunque Azurza la escribió en 2005 en memoria de un amigo coral.

Oihu Hau

(SATB div o SSAA div; 5'30; vasco; Oihu; v- <http://bit.ly/yDwTsd>)

La primera sección de la obra es una exaltación poética de la primavera, representando la “nevada” de los manzanos. Polifonía etérea, susurrada en el inicio y que luego evoluciona hacia fragmentos melódicos cantados independientemente por cada cantante, creando así una atmósfera intensa pero delicada. La segunda sección continúa con la recolección de manzanas,

mostrando los alegres ritmos de los festivales de sidra, de amplias raíces en el folklore vasco. La música se acompaña del sonido de los bastones que los cantantes golpean en el suelo, recordando el sonido de la txalaparta. La obra fue cantada por el World Youth Choir en 2010.

Ihauteri habanerak /Habanera de carnaval

(SSA, pf. opc.; v- <http://bit.ly/yxRTbl> & <http://bit.ly/w0v1PT>)
¿Quién dijo que un coro infantil no puede cantar y disfrutar de las habaneras? Éstas, populares del carnaval de Tolosa, fueron obra obligada en el ‘Certamen’ de 2008.

Kanbon palangak pagoz

Un canon divertido y lleno de ritmo, para coro y piano... y con una versión de la partitura gratis en el enlace siguiente: (pdf- <http://bit.ly/zKfhPc>; vid-<http://bit.ly/xAz4Kv>)

Javier Busto

(n. 1949, Hondarribia; www.bustovega.com)

Javier Busto es una persona que deja una enorme huella en quien se encuentra con él por primera vez, en quien tiene la suerte de poder trabajar a su lado. Su energía y su cercanía son lo primero que impacta. Pero luego aparecen muchas más cosas. Cuando uno se acerca a su música, encuentra todo lo que es él: energía, enorme fidelidad a los textos y sus significados, gran apego a los ritmos y tradiciones vascos y una especial pasión por la música coral que contagia siempre. Conoce como nadie las voces y sus limitaciones, y a ellas se adapta cuando escribe. Algo que repite con mucha frecuencia es que el coro debe “contar”, más que “cantar”, tal es la importancia que él siempre da a los textos. Es modelo y guía para compositores y directores, muchos de los cuales lo son después de haber escuchado de él sus palabras de ánimo y su generoso apoyo. Maestro de maestros, sin duda la música coral y todos los que la amamos, estamos y estaremos siempre en deuda con él. Para mayor información sobre su música, <http://www.bustovega.com>. En este enlace, aparece una entrevista que se le realizó en la sección de Compositores del ICB (<http://bit.ly/GT3wio>). En la página bustovega hay ejemplos de partituras impresas (<http://bit.ly/yKqw9q>), pdf's (<http://bit.ly/xd9ghs>) y una lista de obras publicadas por otras editoriales. (<http://bit.ly/yFMF0t>)

Voces mixtas

Ave Maria

(SATB div, opc. órgano; 3'15; latín; Gehrmans and Walton; v- <http://bit.ly/yQ7JPE> Warland)

Esta obra es la llave que abre la música de Busto a compositores y cantantes españoles y de cualquier otra nacionalidad. El cantante americano y habitual de la radio, Brian Newhouse escribe: “Su Ave María (1980), es maravillosamente sencillo. Las armonías son convencionales, pero se vuelven exuberantes con intervalos de 2ª y 7ª; la melodía es tan piadosa y maravillosa de cantar como de escuchar”.

Missa Brevis Pro Pace: Gloria

(SSAATTBB div; 6'; latín; BV & Alliance AMP-0094 <http://bit.ly/xuQ7QC>; v- <http://bit.ly/yGwIE7>)

Esta composición temprana de Busto la apreciarán, sin duda, los coros experimentados. Marco García, director del renombrado coro El León de Oro, considera este Gloria como una de las mejores obras de Busto: “un trabajo extraordinario, virtuoso y contundente, moderno, emocionante y lleno de contrastes.

O magnum mysterium

(SATB div; 5'; latín; BV; v- <http://bit.ly/ygbbB6> The Madz)

El parlato ad libitum apenas susurrado que abre la pieza, captura el misterio de la encarnación, imitando las voces del gentío anunciando el nacimiento. La triple repetición del texto *O magnum* contribuye a intensificar la fuerza melódica, dirigiéndose al *Alleluia* lleno de júbilo.

A tu lado

(SATB; 3'15; español/Antón; BV;

v- <http://bit.ly/yrgbXk> The Madz

v- <http://bit.ly/zL7wP3> Coro Fecocova)

Una de las obras favoritas de Busto, *A tu lado* fue un encargo del 'Certamen de Habaneras de Torreveja' como obra obligada en 2005 (www.habaneras.org). El texto de Matías Antón Mena, sensual y romántico, se complementa con la melodía lírica de Busto, sus exuberantes armonías y su genuino sabor de habanera. Una vez que escuchas *A tu lado*, ya no puedes olvidarla.

Sagastipean (En el campo de manzanos)

(SATB div; 5'15; vasco; BV; v- <http://bit.ly/yTrX2n> Conservatorio Leioa)

El texto vasco de Inazio Mujika narra una historia en tres partes: un hombre tumbado en un campo de manzanos, soñando; luego celebrando, bailando, reflexionando sobre la vida; finalmente, despidiéndose de su adorada localidad. Los ritmos vascos, sus sonoridades y melodías impregnan la partitura. En la invitación festiva *cantemos y bailemos (kopla kanta...)*, las mujeres cantan imitando el sonido de la alboka, típico instrumento vasco. Pieza de repertorio para muchos excelentes coros internacionales.

Voces blancas. En 1995, Busto fundó el coro femenino Kanta Cantemus Korua (KCK), con el que ha interpretado muchas de sus creaciones propias, así como de otros compositores vascos.

Algunas obras de Busto para coro de voces femeninas son:

Agur Maria/Ave Maria (SSAA; 2'; vasco; BV)

Missa Augusta (SSAA; 9'15; latín; BV)

Magnificat (SSA; 7'30; latín; Gehrmans; v- <http://bit.ly/wkkB6a> Graduale Nobili)

Responsorio de Navidad/O Magnum (SSA; 3'; latín; BV)

Oi Bethleem! (SSAA; 4'; vasco; Oxford)

A tu lado (SSAA; 2'45; español/Antón; BV; v- <http://bit.ly/wVgdIK> VokalArs)

Zai Itxoiten (SSA, adultos o niños); 3'20; vasco; v- <http://bit.ly/xF5ZzJ> Kantika Korala)

Voces graves. Algunas partituras de Busto:

Cuatro cantos penitenciales: *De Profundis, Tristis est anima,*

Christus factus est, Tenebrae factae sunt (TTBB; 15' total; latín; BV)

A tu lado (TTBB; 2'45; español/Antón; BV)

Axuri beltza (TTBB; 2'; folklore vasco; texto; BV)

La noche en la isla (TTBB div; 5'30; español/Neruda; BV)

Josu Elberdin

(n. 1976, Pasaia; <http://elberdin.com>)

Cuando uno se encuentra frente a una partitura de Josu Elberdin, sabe que está frente a una obra especial. Su sensibilidad, la ternura con la que escribe sus cuentos (música y letra) o cualquiera de sus restantes obras para coros infantiles, lo dicen. Sus composiciones sacras están llenas de un gran sentimiento, desde un sencillo *Alleluia* hasta la gran *Missa Ioannes Paulus II*, de próximo estreno. Se acerca al folklore de cualquier región con dominio de la música. Destacan en él su facilidad de comunicación, su versatilidad musical, la vitalidad y optimismo de algunas de sus obras... todo ello hace que uno sienta que está frente a alguien único. Da igual que escriba en español, en vasco, en latín o en inglés, la música de Josu llega directa al alma, sin transiciones. Al abrir la partitura, se produce la invitación: respirar y cantar. En la página <http://elberdin.com> pueden encontrarse abundantes datos biográficos, información sobre partituras y buenos ejemplos de audio y vídeo.

Voces Mixtas

Cantate Domino

(SATB; 4'; latín, vasco, inglés; Elberdin- <http://bit.ly/ywH1EJ>;

v- <http://bit.ly/wdQAjJ> SLVA)

Elberdin pone música al salmo 95 por encargo del coro Salt Lake Vocal Artists (USA), para su participación en el 'Simposium Coral Mundial IFCM' en 2011. Elberdin explica: "quería unir en un mismo trabajo los tres idiomas: el del coro, el mío y el internacional de la música religiosa. Cada idioma da un carácter diferente a una parte del trabajo". La introducción, relajada y llena de armonías, *Sing to the Lord*, representa al coro. Los versos en latín proporcionan energía, fuerza y seriedad, mientras que el recurrente estribillo en vasco, en estilo *folklorico* festivo, convierte esta partitura en una "nueva obra".

Anoche cuando dormía

(SATB; 5'; español/A. Machado; Elberdin- <http://bit.ly/yGOcbY>;

v- <http://bit.ly/A3SVhw>)

Dedicada a su hija Haizea, esta obra refleja la belleza, fe e introspección del conocido texto del poeta español Antonio Machado (<http://bit.ly/wSMTXD>). El sueño del poeta queda perfectamente plasmado, con claridad y dulzura, en el estribillo, escrito con armonía vertical.

Izar ederrak / Preciosa estrella

(SATB div; 3'20; vasco/Elberdin; Elberdin- <http://bit.ly/xi3Qyr>;

v- <http://bit.ly/yD97f3> KUP)

Una preciosa y brillante estrella, rodeada por ocho ángeles, uno de los cuales está muerto de amor por la estrella... Esta es la tierna historia de Izar, escrita en 2011 para el coro KUP Taldea. El don de Elberdin para las melodías y los contrastes de suaves armonías, otorga a esta obra su carácter anhelante.

Segalariak / Los segadores

(SATB div; 2'30; vasco/Elberdin; CM- <http://bit.ly/ACtU85>;

v- <http://bit.ly/wgSILU> El León de Oro)

La vitalidad y pureza rítmica de esta obra transmiten la historia de una competición entre amigos segadores vascos, con sus espíritus joviales, sus apuestas sobre quién segará más rápidamente un campo. Obra obligada para el 'Certamen' de Tolosa de 2010, los cambios rápidos de ritmo de *Segalariak*, de 6/8 y 3/4, crean un desafío musical travieso y muy entusiasta.

Voces blancas

Álami

(SSA, accp't; CM- <http://bit.ly/yLqjLM>; v- <http://bit.ly/znm03U> y v- <http://bit.ly/yt968c>)

Este trabajo mayor, único, para coro de voces jóvenes SSA, piano y narrador, cuenta la historia de una hoja especial, *Álami*, quien sueña que puede volar alto. Se inicia rompiendo el oscuro silencio del bosque con su canto, para terminar soltándose del árbol y salir volando para ver el mundo, encontrando un nuevo hogar en un parque con una niña pequeña. *Álami* está disponible en vasco, español o inglés (los textos son del propio Elberdin) y en tres versiones/duraciones diferentes: extracto (4,40), historia completa (15') y versión orquestal (21').

Magnificat

(3 voces iguales, niños o adultos, S & Mz soli; con org., org+instrumentos vascos., u orquesta.; 23'; latín; Elberdin)

Igual que en otras de sus obras, Elberdin mezcla aquí los estilos tradicional y folklórico para crear un *Magnificat* que es fresco y único. La inclusión de instrumentos vascos (*alboka*, *txalaparta*, *trikitixa*) da un sabor musical distintivo a este trabajo vocalmente accesible, especialmente en *Fecit potentiam* y en el exuberante movimiento final. Cada solista tiene un movimiento separado, más un dueto en uno. Ver el principio en el vídeo de Kantika Korala (<http://bit.ly/zYf4EE>), o la influencia del folkore en Quia (<http://bit.ly/zYf4EE>), (<http://bit.ly/wcN5zh>) además de una muestra en pdf de la versión completa (<http://bit.ly/wcN5zh>) o de órgano. (<http://bit.ly/wcN5zh>)

Segalariak e Izar ederrak están también disponibles en versión para voces blancas.

Junkal Guerrero

(n. 1968, Andoain)

Nacida en Andoain, Gipuzkoa, en 1968, Junkal Guerrero es titulada superior en Solfeo, Piano, Clave, Pedagogía musical y Dirección de Coros por el Conservatorio de San Sebastián. La experiencia vivida como cantora en Kanta Cantemus Korua, coro femenino dirigido por Javier Busto, ha dejado en ella una huella imborrable, tanto en su faceta de directora como en la de compositora. Actualmente, es profesora de piano en el Conservatorio Profesional Francisco de Escudero, así como directora de Luberri Abesbatza y de Loinatz Abesbatza. Su obra *Bi Bihotz* fue obra obligada en el 'Certamen Coral Infantil' de Tolosa 2007, y *Kalera gazteak* en 2011. Ha escrito por encargo para varios coros españoles. Su obra se edita en www.cm-ediciones.com.

Voces Blancas

Bi bihotz / Dos corazones

(SSA, pf; 4'30; vasco/Guerrero; CM <http://bit.ly/AbnOVL>; v- <http://bit.ly/wA0DpW> La Kantoria)

Una canción fascinante sobre una madre expectante y su hijo: los "dos corazones" latiendo al mismo tiempo, y las buenas vibraciones de la madre. La pieza tiene un movimiento opcional (ver vídeo) para desarrollar rítmicamente la partitura y para mejorar el rendimiento del coro. Una pieza realmente bella y muy creativa. Fue obra obligada para voces blancas en Tolosa en 2007.

Non degu, non? / ¿Dónde está, dónde?

(SSA div niños, pf; 5'; vasco; CM <http://bit.ly/zAEIca>; v- <http://bit.ly/A6k6B2> Kantika Korala)

Canción de Navidad en dos partes. La primera parte es la armonización de un villancico tradicional vasco que dice " Señor, te daría un viejo abrigo, si lo tuviera, para cubrir tu pequeño cuerpo". La segunda melodía, escrita por Guerrero, refleja el

viaje de la Sagrada Familia a Egipto, contando la historia de los inmigrantes africanos que llegan a las costas europeas en sus pequeños cayucos, buscando una vida mejor para sus familias. Como explica la compositora, "las melodías de esta partitura son una lección para los jóvenes, para que no olviden, para que no miren hacia otro lado".

Kalera gazteak / Juventud callejera

(SSA niños, pf, perc. corporal; 3'30; vasco/Salamero; CM- <http://bit.ly/zjFvjq>; v- <http://bit.ly/w8QIIV>)

Una obra muy alegre que invita a los jóvenes a salir a la calle con sus amigos y a divertirse. La percusión corporal ayuda a los cantantes a unirse como grupo. Fue obra obligada para voces blancas en el 'Certamen de Tolosa' en 2011.

Iturengo arotza

(SATB x2, pf, perc opc.; 4'45; vasco; CM; v- <http://bit.ly/w6vfO4>)

Armonización para doble coro de una canción tradicional vasca que habla en tono de broma sobre un herrero que funde las estatuas de la iglesia para hacer campanas.

Xabier Sarasola

(n. 1960, Beasain)

Xabier Sarasola, es director y cantante de coro, así como compositor. En la actualidad trabaja como profesor de música en la Escuela Municipal de Música de Beasain. Hasta hace unos meses, ha sido director de Loinatz Abesbatza, con quien ha conseguido diversos premios. Es profesor de Dirección Coral en los cursos organizados por la Federación de Coros de Euskalherria, de cuyo comité técnico Sarasola es también miembro. Sarasola ha sido cantor del Orfeón Donostiarra, y actualmente canta en el grupo vocal Kea, especializado en música contemporánea, así como en Loinatz. Sus obras se eligen como obligadas en varias importantes competiciones, y él mismo ha sido miembro del jurado del 'Grand Prix Europeo de Canto Cora'l, en sus ediciones de 2004, 2007 y 2010. Una participante en uno de sus talleres corales, nos explica de este modo su experiencia allí: "Xabier nos dio una clave para nuestra vida: ser vitalista. Nos habló repetidamente de disfrutar de cada momento, de apreciar los detalles, no sólo de la música sino de la vida. Dijo una frase mágica: "reivindico la epidermis".

Voces Mixtas

Ut queant laxis

(SATB; 3'00; latín; CM <http://bit.ly/yB0fXH>; v- <http://bit.ly/xPKsRK> El León de Oro)

Esta obra, compuesta en 2010 como regalo de bodas para el director Marco García y su coro El León de oro, está basada en el himno del siglo VIII *Ut queant laxis* (<http://bit.ly/zAihkx>). La primera sílaba de cada hemistiquio es una de las notas de Guido d'Arezzo. La escala está sutilmente oculta en el lirismo y las armonías del lenguaje musical de Sarasola, hasta que emerge suavemente en la cadencia final. Sabiamente escrita y maravillosa de cantar, esta obra contiene un tesoro de referencias antiguas, nuevas, interculturales, que inspiran la creatividad de un director en su trabajo diario.

Neskatz' Ederra

(SATB div; 3'30; vasco; CM <http://bit.ly/zLC5NR>; v- <http://bit.ly/wwCozl> El León de Oro)

Esta canción de amor vasca es una de las más recomendadas para este artículo por muchos cantantes y directores, quizás por su profundo sentimiento de melancolía. El lamento del amante lo expresa el cambio de armonías modales, que van alternándose

entre las voces a medida que la historia avanza. Escrita en 2003, fue obra obligada en el 'Certamen' de Tolosa en 2008.

Voces blancas

Pater Noster

(SSA adultos, pf; 3'30; latín; CM- <http://bit.ly/z4s9Hq>;
v- <http://bit.ly/x4OxyY> VokalArs)

Trabajo muy lírico y bien conocido, cantado con frecuencia por coros femeninos españoles, esta obra es muy bien recibida también por los oyentes. La suave homofonía del texto alterna entre el unísono y los textos a 2-3 partes.

Veni Creator Spiritus

(SSAA + SSAA; 3'45; latín; CM)

Las partituras a doble coro para voces blancas son raras. Este maravilloso trabajo fue obra obligada para voces blancas en el 'Certamen' de Tolosa en 2002.

Eva Ugalde

(n. 1973, San Sebastian)

La compositora vasca Eva Ugalde es lo que podríamos llamar una "artista coral". Cuando era joven, entró en el conservatorio local para estudiar piano, composición, dirección coral y pedagogía musical. Miembro fundador de Kanta Cantemus Korua (KCK), Ugalde se siente en deuda con el director Javier Busto por "acompañarla" en "los primeros pasos de este apasionante viaje: crear". Nos explica: "un día, Javi me oyó tocar una pieza para piano que yo había compuesto. Me sugirió que la adaptara para coro y entonces se abrió ante mí un nuevo mundo: empecé a crear música. Desde entonces he tenido el placer de conocer a gente que disfruta, se conmueve o incluso se divierte con mis obras. ¡Es un sentimiento increíble!". Ugalde trabaja actualmente en el Conservatorio Francisco Escudero, enseñando solfeo, coro y piano. La mayoría de sus composiciones son para coros de voces blancas. Aunque su música es fundamentalmente tonal, la influencia de los ritmos y armonías del jazz está presente, así como el gusto por los ritmos asimétricos que a menudo capturan la inflexión natural de los acentos del texto. Muchos prestigiosos festivales corales seleccionan sus obras como obras obligadas.

Voces Blancas

Ave maris stella

(SSAA; 3'45; latín; CM; v= <http://bit.ly/GYXXo2>)

La introducción a modo gregoriano conduce a la sección principal, con la siguiente anotación en la partitura: *con humildad, como un rezo*, y así mantiene el mismo estilo en su textura armónica. La sección solve vincla empieza con un compás mixto mientras continúa manteniendo la fluidez del canto llano. El cierre vuelve a la serenidad del principio. Eva Ugalde escribe "fue mi última obra para KCK antes de su disolución. Está dedicada al mar Cantábrico, al agua que tengo la fortuna de ver cada día; el mar que me nutre, tanto física como espiritualmente".

Miserere

(SAA div; 3'45; latín; CM, ejemplo <http://bit.ly/w1ocCb>;
v- <http://bit.ly/yq940T>)

Tras esta elegante y lírica pieza hay una profunda historia. Ugalde explica: "cuando ocurrieron los hechos del 11-S, algo se removió dentro de mí que me hizo pedir perdón. Todos somos responsables de cómo va el mundo, y siempre hay un motivo para decir *miserere mihi* (*ten misericordia de mí*). Esta partitura está dedicada, por tanto, a TODAS las víctimas de las guerras". Los tres primeros versos son una oración por el perdón que se expanden gracias al divisi hasta llegar a un sentido *clamavi/llanto*. La frase *Domine suavis ac mitis* (*Señor dulce y suave*) es capturada musical y emocionalmente por la tierna melodía de alto con un acompañamiento sosegado y arpegiado en las dos líneas de soprano. La sección primera se repite, pero con un divisi muy rico en armonías, para alcanzar la oración final por la compasión. Una obra verdaderamente extraordinaria, muy satisfactoria de cantar.

Tximeletak / Mariposas

(SSA div, pf; 2'30; vasco/Atxaga; ejemplo en CM <http://bit.ly/AC2ypo>;
v- <http://bit.ly/xY3TqM> VokalArs)

Esta partitura temprana, mencionada en la biografía arriba, y escuchada casualmente por Javier Busto, pone música a un texto del poeta vasco Bernardo Atxaga. Las "cascadas" del piano soportan los siempre cambiantes ritmos homofónicos de las voces, que comparan el vuelo caprichoso de una mariposa con el movimiento del mar.

Uraren Besotik / A través del agua

(SSA; 3'20; vasco/Josune López; CM- <http://bit.ly/xrwbYD>)

Uraren Besotik fue compuesta y estrenada para el 'Festival Mundial de Cantos de Mujeres' (USA) en 2001.

Dizdizka zeruan

(SSAA, pf; folk; ejemplo en CM <http://bit.ly/w11RAw>)

Haciéndose eco de las campanas, cantos, danzas y estrellas de la Navidad, *Dizdizka Keruan* fue elegida obra obligada para coros de voces blancas en el 'Certamen' de Tolosa en 2010.

Editores

Alliance Music (USA) - www.alliance.com

Bustovega (Esp) - www.bustovega.com

CM Ediciones Musicales (Esp) - www.cm-ediciones.com

Josu Elberdin (Esp) - <http://elberdin.com>

Gehrmans Musikförlag (Sw) - www.gehrmans.se

Oihu Hau Musika - (Esp) - www.oihuhau.com

Walton (USA) - www.waltonmusic.com

Más información: la página web <http://coralea.com> es una excelente referencia para todo tipo de actividades corales en España.

Pronunciación vasca - <http://bit.ly/zqFM1Z>

Lista de reproducción: En el enlace siguiente, puede consultarse una lista de reproducción de todos los vídeos citados en este artículo: <http://bit.ly/ICBSpain1>

Marian E. Dolan es fundadora y Directora Artística de 'The Choir Project', con sede en Naples, Florida (USA). Ha editado partituras corales internacionales para cuatro editoras y fue presidenta de la IFCM durante las 'Conferencias para Voces de Sudáfrica y los Bálticos'. Ha obtenido los niveles MM, MMA y DMA en Dirección Coral en la Universidad de Yale y asistió también a la Facultad de la Universidad de Emory (Atlanta). Dirige coros a título honorífico, así como talleres corales y sesiones sobre repertorio tanto en EE.UU como en el extranjero, y ha encargado la composición de alrededor de 35 nuevas obras corales.

Correo Electrónico: mdolan@aya.yale.edu

Fundadora y Directora Artística de VokalArs y Catedrática de Dirección de Coro en el Conservatorio Superior de Aragón entre 1993 y 2011, **Nuria Fernández Herranz** dirige también el coro de la Universidad Carlos III de Madrid. Formada coralmente en Hungría, sus coros han ganado diversos premios, tanto nacionales como internacionales. Ha dirigido numerosos talleres corales en toda España. Actualmente está redactando su tesis doctoral: *Agrupaciones Corales y su influencia en el tejido social de la España contemporánea*.

Correo Electrónico: nuriafernandezherranz@gmail.com

Elena González Correcher es Licenciada en Filología Española por la U.N.E.D. (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Desde el año 2004 ha formado parte de coros cantando como amateur, así como participando en importantes proyectos corales, dirigidos por los más prestigiosos directores de la actualidad mundial. Ha participado además en numerosos seminarios y talleres corales impartidos por directores y compositores españoles. En la actualidad, está trabajando en la futura publicación de la biografía del director y compositor español Javier Bustó. Correo Electrónico: egcorrecher@gmail.com

Traducción: Elena González Correcher, España ●

Preferencias de un crítico ...1 (p 77)

Jonathan Slawson, periodista

Alessandro Grandi – Vespri Beata Vergine – Carus



Alessandro Grandi (1586-1630) es uno de los muchos compositores cuyo trabajo no es muy conocido ni valorado. Sin embargo, aparte de la de Monteverdi, su música es posiblemente una de las fuerzas fundamentales en el desarrollo de la música barroca temprana. Su exploración del estilo concertato marcó el principio de una era, y su estudio de la cantata prefigura la música de J.S. Bach. Su carrera profesional fue, sin embargo, eclipsada por su mentor, Claudio Monteverdi, quien es mucho más reconocido por haber introducido la polifonía y el bajo continuo. Así, él es el llamado pionero de la música barroca.

En esta grabación, Carus nos ofrece un tejido de varias obras de Grandi que forman un coherente servicio de vísperas. El disco fue grabado en vivo durante la 'Musikfest Stuttgart 2010' y le trae atención muy merecida a la música de Grandi y rinde tributo a su profundidad y expansión musical.

Los músicos del *Gächinger Kantorei Stuttgart* son maravillosos y están acompañados por una serie de impresionantes solistas: Deborah York (soprano), Daniel Taylor (contralto), Ed Lyon (tenor), y Peter Harvey (bajo). El balance en la grabación le da prominencia a los vocalistas. Esto habla bien del estilo de Grandi ya que él concebía la instrumentación como acompañamiento de las voces. De todas maneras, algunos oyentes contemporáneos podrían preferir un sonido más balanceado entre las voces y los instrumentos. La combinación de los solistas y el coro es también impresionante. Quizás, en algunos casos, un poco menos de vibrato o un poco más de resonancia delantera, hubieran dado un sonido más limpio, sobre todo en las secciones polifónicas del coro. Sin embargo el coro canta con una sola voz y casi siempre está afinado.

Dado que esta compilación de obras de Grandi representa una tan diversa variedad de estilos musicales, cada oyente tendrá sus favoritos. Los míos son el *Dixit Dominus* (pista 3), *O Quam Tu Pulchra Es* (pista 10), y el *Ave Maris Stella* (pista 12). El *Dixit Dominus* demuestra un buen balance entre las voces y una sonoridad coral unificada, con intercalación de solos que están repletos de articulados y animados melismas. El *O Quam Tu Pulchra Es* es simplemente demasiado bello para describirlo con palabras, y las sutilezas de la voz de Lyon le dan la delicadeza que se merece. El *Ave Maris Stella* contiene una increíble sección de pregunta y respuesta entre los coros masculinos, la orquesta y los solistas.

Aunque no sea por otra razón que por darle una atención muy merecida a la música de Grandi, usted debería tener este disco. Seguro tendrá sus pistas favoritas que querrá compartir con sus coros alrededor del mundo.

Preferencias de un crítico ...2 (p 79)

Jonathan Slawson, Periodista

G.P. da Palestrina – Missa assumpta est Maria, Cantar de los Cantares , # 9-11 - CORO



34

Palestrina es ampliamente considerado como la fuerza que impulsó el desarrollo de la temprana música sacra. Sus exploraciones en la polifonía renacentista (en esos tiempos, un territorio inexplorado) y su cuantioso volumen de obras lo hacen uno de los compositores más influyentes de la historia de la música. Escribió un sinnúmero de misas y motetes, muchos de los cuales eran para el servicio de la Iglesia. No debe sorprendernos, entonces, que “The Sixteen” (Los Dieciséis) de Harry Christophers, escogieran a Palestrina como el tema de un proyecto musical a largo plazo, que les permitiría exhibir la gran obra de Palestrina en una serie de volúmenes, cada uno girando alrededor de un tema en particular. Las elecciones en esta grabación se centran alrededor de la *Missa assumpta est Maria* (Misa de Asunción), emparejadas con algunas “sensuales y eróticas” obras del *Cantar de los Cantares*.

Al haber tanta música de donde escoger, es casi imposible que “The Sixteen” grabaran una enciclopedia de toda su obra. En el libreto que acompaña el disco, Christophers se refiere a la música de Palestrina de la siguiente forma: “suena demasiado perfecta y ocasionalmente muy académica”. Su decisión, entonces, de enmarcar sus elecciones dentro de un tema en particular nos permite disfrutar de la música de Palestrina al foco de una luz nueva, una que al centrarse en un tema común, rompe la experiencia tradicional de la simple polifonía.

La música de Palestrina se mueve principalmente basada en la línea melódica y no a través de cadencias. Para un oyente contemporáneo esto puede sonar desorganizado o puede faltarle la claridad a la que está habituado. Sin embargo, “The Sixteen”, evocan sutil y brillantemente el elemento más importante de la música polifónica de Palestrina – la fluida línea melódica. Ellos logran un sonido brillante y unificado que atrae al oyente casi inmediatamente. Aún más, Christopher les permite cantar con un vibrato saludable, sin que éste llegue a ser pesado. Es una forma de cantar muy agradable , saludable, que se disfruta de principio a fin.

“The Sixteen”, con asiento en el Reino Unido, están rápidamente ganando popularidad como uno de los principales coros profesionales de gira por el mundo. Su fundador y director, Harry Christophers, muestra una particular admiración por la polifonía inglesa, la música del renacimiento, del barroco, del clasicismo temprano y la del siglo 20. Si no conoce a este grupo, visite su página web para saber más: www.thesixteen.com.

Jonathan Slawson es graduado de Westminster Choir College y actualmente está haciendo una maestría en el Manejo de Organizaciones sin fines de lucro en la New School University. Sus intereses profesionales están ligados a la educación artística, las políticas públicas y la administración de empresas. Es asistente de desarrollo para la campaña Bravo del Lincoln Center, la campaña que recolectó fondos para el rediseño de Lincoln Center. Antes de eso fue practicante de gobierno y relaciones comunitarias del Lincoln Center. Adicionalmente ha escrito para la revista mensual In Tune de Disney, donde era el editor de la guía para profesores. También ha trabajado en las salas de concierto New World (Stage Entertainment) y en el Centro de Teatro McCarter. Enseñó música en la escuela primaria M. AELC, en el Centro de Artes de New Jersey, y en el Centro de arte Stagestruck. Trabaja en la junta directiva de la Blair Academy. Recibió en 2009 la mención Westminster Choir College President’s Award, la más alta mención dada por la universidad.

¿Tiene usted un CD que quiere ver comentado en el boletín? Por favor escríbame a jonathan.ryan.slawson@gmail.com

Traducción: Pedro Pizano, Estados Unidos ●