

Compositores de Nueva Zelanda

Karen Grylls, directora de coros y docente

Alfred Hill (1869-1960), nacido en Melbourne y egresado del Conservatorio de Música de Leipzig, fue uno de los músicos más influyentes de Nueva Zelanda y Australia de finales del siglo XIX y principios del XX. Su fascinación con la *waiata* (canción) Maorí resultó en numerosas composiciones, que atrajeron mucha atención y fueron aclamadas por la crítica: *Waiata poi*, la cantata *Hinemoa* (1896) y su ópera *Tapu* (1902-1903). Desde los comienzos del siglo XX, los músicos que llegaron a Nueva Zelanda trajeron consigo la estética coral y lo mejor del repertorio de la tradición catedralicia inglesa. Estos inmigrantes musicales trabajaron incansablemente para crear conservatorios, dirigir coros y orquestas y componer nueva música.

A su vez, los músicos locales fueron a Europa e Inglaterra para recibir formación como compositores. Los profesores[1] los animaban a explorar su propia identidad nacional a través de sus obras. Douglas Lilburn (1915-2011) [2] estudió con Ralph Vaughan Williams; fue uno de los primeros en lamentarse de la falta de una tradición y en desafiar a los compositores neozelandeses sobre este tema en su primer discurso ofrecido en la Primera Escuela de Verano de Cambridge en enero de 1946. Varias décadas después, en un discurso dado en la Conferencia de la ISME (Sociedad Internacional para la Educación Musical) en Perth 1974, Peter Godfrey (1922-) [3] retomó la noción de que Nueva Zelanda es de hecho un país sin una tradición coral. Este comentario se dio al mismo tiempo en que Douglas Mews (1918-1993) compuso *Canción de Amor de Rangipouri* [4], en la que una tradicional *Waiata Patupaiarehe* (grabada por primera vez en Makara cerca de Wellington en 1963) fue utilizada como material de composición para la pieza. Godfrey creía en ese

entonces que las dos tradiciones debían estar separadas. A diferencia de Lilburn y Godfrey, Jenny McLeod (1944-)[5] aceptó el hecho de que Nueva Zelanda no tuviera que cargar con el peso de las tradiciones europeas; más bien el peso llegó en forma de expectativas, los compositores tenían que lograr el desarrollo cultural en su propia sociedad. En el prefacio de *Iwi Kotahi Tatou* (*Somos un pueblo*), un encargo para el Festival trienal *Canta Aotearoa* en 1993, Jenny escribe “Mi esperanza es que *He Iwi Kotahi Tatou* vaya a marcar una especie de hito en las relaciones Māori /Pākehā”. En casi 50 años, desde la primera exhortación de Lilburn a los compositores, la distancia recorrida ha sido considerable.

Milford Sound, New Zealand

¿Qué es, entonces, lo que inspira a los compositores neozelandeses a escribir para coros? Es, de hecho, los mismos coros y sus encargos. En respuesta a estas comisiones, los compositores han escogido textos sacros, textos de poetas neozelandeses y textos inspirados en el paisaje de Aotearoa, Nueva Zelanda, de acuerdo con el propósito y nivel del coro. La obra *Beata Virgo*[6] de Griffiths fue compuesta para un coro de sesenta voces y acústica de catedral (Catedral de la Sagrada Trinidad de Auckland); *Villancico a San Esteban* de Jack Body para un coro a capella virtuoso. Para el sesquicentenario de Nueva Zelanda en 1990 se solicitaron obras

en honor a un país joven. *Hacia el horizonte*[7] de Marshall incluyó varios textos de poetas neozelandeses; Ian Wedde, ARD Fairburn, Denis Glover, Hone Tuwhare, MK Joseph, RAK Mason y Katherine Mansfield; *Lie Deep my Love* de Griffiths, texto de Charles Brasch. Excelentes coros escolares han encargado *Estuario* de Holmes y *Primer plano de una margarita* de Ker, ejemplos de un repertorio considerable para coros SSAA. *Sanctus* de Oswin es un excelente ejemplo.

La inspiración extraída de la tierra inspiró *Caos de la alegría* de Eve de Castro-Robinson, un paisaje sónico de aves y cigarras para coro femenino, *Resplandor de luna* de Sarah McCallum y *Pounamu*[8] de Helen Fisher, la cual retrata las efervescentes aguas de la Bahía de Tasmania en la isla del sur de Nueva Zelanda. Asimismo, la obra de Gillian Whitehead, *Taiohi Taiao*[9], inspirada en los manantiales que emanan de la tierra que representan la salud, el bienestar y el futuro de nuestra juventud. En palabras de Gillian, “es una pieza sin esquinas, como el agua que fluye del manantial”.

*Abel Tasman National Park,
New Zealand*

Los compositores han realizado arreglos de piezas folklóricas de tradiciones polinesias: *Minoi minoi* de Marshall y *Si manu laititi* y *waiata* (canciones) de Rapana han sido donados a

coros, así como *Wairua tapu* de Ngapo Wehi, *I te Timatanga y Hinemoa*.^[10] Más recientemente, se han encargado obras corales con partes transcritas para *Taonga Pūoro*^[11] (los tesoros del canto), instrumentos musicales tradicionales maoríes y coros; *Karakia de las estrellas de Hamilton* y *Harakeke de Farr* fueron estrenados en el 9no Simposio Coral Mundial en Puerto Madryn por el Coro de Cámara Voices New Zealand.

Las composiciones hablan por sí solas y representan la trayectoria de las tradiciones musicales aborígenes y las tradiciones de los inmigrantes que consideran Nueva Zelanda como su hogar. Ellos tienen una voz y un lugar únicos en la música coral mundial. (Contáctese con el Centro para la Música Neozelandesa para información sobre el repertorio de la lista.)

[1] Estos profesores incluían a luminarias como Ralph Vaughan Williams, Herbert Howells, Olivier Messiaen, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen y Alexander Goehr.

[2] “En búsqueda de la tradición” en *El panorama de un compositor neozelandés*, Radio NZ, CDe#: NZ100-8

[3] *La música coral en Nueva Zelanda: el problema de un país sin tradición*, Discurso no publicado, 1975. Peter egresó del King’s College, Cambridge; su obra fue una gran influencia en el establecimiento de un canto coral de alta calidad en NZ

[4] *Vientos que susurran* MMT 2016, 1999, Coro Juvenil de NZ, Karen Grylls, Robert Wiremu, barítono.

[5] Hardie, Richard L. *Jenny McLeod: El surgimiento de una voz neozelandesa* Tesis, Maestría en Música, Universidad de Rice University, 1994

[6] *Coro Nacional Juvenil de Nueva Zelanda: Te Roopu Rangatahi*

[7] *Un sonido vino del cielo* ATOLL ACD407, The Graduate Choir, Terence Maskell

[8] *Espíritu de la tierra* MMT2065, Coro de Cámara de Voices New Zealand, Karen Grylls
<http://www.naxosmusiclibrary.com/preview/catalogueinfo.asp?catID=MMT2065&path=1>

[9] Ibid.

[10] *Vientos que susurran* MMT 2016,1999, Coro Juvenil NZ, Karen Grylls,

[11] *Pounamu* de Fisher y *Taiohi Taiao* de Whitehead utilizan *kouauau* pero no existe una parte instrumental específicamente transcrita

Examples of New Zealand Choral & Choral/Instrumental (Orchestral)* Compositions	
Baldwin, Andrew (1986-)	<i>Evening Service in A</i> (2011)
Bell, Kate (1957-)	<i>Te Mea Nui</i> (2010)
Body, Jack (1944-)	<i>Carol to St. Stephen</i> (1975), <i>Five Lullabies</i> (1989)
Buchanan, Dorothy (1945-)	<i>The Lord's My Shepherd</i> (1978), <i>Five Vignettes of Women</i> (1987)

Childs, David (1969-)	<i>Salve Regina</i> (1998), <i>O Magnum Mysterium</i> (1997)
De Castro-Robinson, Eve (1956-)	<i>Chaos of Delight III</i> (1998)
Elmsly, John (1952-)	<i>Songs from "The Treehouse"</i> (1992)
Ete, Igelese (1968-)	<i>Malaga*</i> (2002)
Farquhar, David (1928-2007)	<i>The Islands</i> (1967), <i>Waiata Māori</i> (1985)
Farr, Gareth (1968-)	<i>Tirohia Atu Nei</i> (2000), <i>Harakeke</i> (2011)
Fisher, Helen (1942-)	<i>Pounamu</i> (1989 rev. 1997), <i>Tete Kura</i> (2000)
Griffiths, David (1950)	<i>Beata Virgo</i> (1974), <i>Lie Deep My Love</i> (1996)
Griffiths, Vernon (1894-1985)	<i>Peace and War*</i> (1952) <i>Ode of Thanksgiving*</i> (1962)
Hamilton, David (1955-)	<i>Missa Pacifica</i> (2005), <i>Rakiura</i> (1993), <i>Lux Aeterna</i> (1979) <i>The Moon is Silently Singing</i> (1985), <i>Karakia of the Stars</i> (2011)
Holmes, Leonie (1962-)	<i>Hodie Christus Natus Est</i> (1989), <i>The Estuary</i> (1993), <i>Through Coiled Stillness</i> (2011)

Ker, Dorothy (1965-)	<i>Close-up of a Daisy</i> (1992)
Lilburn, Douglas (1915-2001)	<i>Prodigal Country</i> *(1939)
Marshall, Christopher (1956-)	<i>Tangi</i> (1999), <i>To The Horizon: Images of New Zealand</i> (1990, rev.1997), <i>Minoi, Minoi</i> (1984)
Mews, Douglas (1918-1993)	<i>The May Magnificat</i> (1977) <i>The Lovesong of Rangipouri</i> (1974), <i>Ghosts, Fire, Water</i> (1972), <i>Pokarekare ana</i> (arr.) (1972)
McLeod, Jenny (1941-)	<i>Childhood</i> (1981), <i>He Iwi Kotahi Tatou</i> (1993), <i>The Poet</i> * (2007)
Oswin, Richard (1957-)	<i>Sanctus</i> (2002)
Psathas, John (1966-)	<i>Baw my Barne</i> (1995)
Puanaki, Richard (1934-)	<i>Ka Waiata Ki a Maria</i> (1988)
Rapana, Steven (1984-)	<i>Samoa Silasila</i> (2005), <i>Si manu laititi</i> (2011)
Rimmer, John (1939-)	<i>Visions 1</i> *(1975), <i>Seven Summer Haiku</i> * (1970)

Ritchie, Anthony (1960-)	<i>As Long as Time</i> (1991), <i>From the Southern Marches</i> *(1997), <i>Ahau*</i> (2000), <i>Widow's Songs</i> (2004), <i>Carving</i> (2009), <i>Olinda</i> (2009)
Ritchie, John (1921-)	<i>Lord, When the Sense of Thy Sweet Grace</i> (1957)
Wehi, Ngapo (1935-)	<i>Hinemoa, Tete Kura</i> , (2000), <i>Wairua Tapu</i>
Wehi, Tuirina & Tuwhiti Happy	<i>Aio</i> (2010)
Whitehead, Gillian (1941-)	<i>Five Songs of Hildegard von Bingen</i> (1976), <i>Low Tide Aramoana*</i> (1982), <i>Taiohi taiao</i> (2004)

SOUNZ

Centro para la Música de Nueva Zelanda

PO Box 27347, Marion Square, Wellington 6141

Teléfono: +64 4 801 8602, Fax: +64 4 801 8604

Email: info@sounz.org.nz Sitio web: www.sounz.org.nz

http://www.arts.auckland.ac.nz/research/index.cfm?S=R_ARCAMP

Archivo de música Māori y del Pacífico, Universidad de Auckland, Nueva Zelanda

<http://www.nzcf.org.nz/> Federación Coral de Nueva Zelanda

[http://www.choirsnz.co.nz_Coro Juvenil de Nueva Zelanda y Coro de Cámara de Voices New Zealand](http://www.choirsnz.co.nz_Coro_Juvenil_de_Nueva_Zelanda_y_Coro_de_Cámara_de_Voices_New_Zealand)

Karen Grylls, ONZM, Directora Asociada del Departamento de Estudios de Pregrado en Dirección y Directora de Estudios Corales en la Universidad de Auckland, dirigió el Coro Dorian de Auckland (1985-1998), asumió la posición de director musical del Coro Juvenil TOWER NZ en 1989 y fundó TOWER Voices NZ en marzo de 1998. Además de ser la actual directora musical de ambos coros, Karen también dirige el Coro de Cámara en la Universidad de Auckland y dirige cursos en aptitudes de grupo coral. Egresada de las universidades de Otago y Auckland, Karen estudió Posgrado en Dirección y Teoría Musical en la Universidad de Washington, Seattle, donde estudió por cuatro años con los profesores John Rahn, Abraham Kaplan y Joan Catoni-Conlon. En 1985, regresó a Nueva Zelanda para dar clases en la Universidad de Auckland y asumir la dirección del Coro de Dorian de Auckland. En agosto de 2011, el Coro de Cámara Voices NZ fue elegido para representar a Nueva Zelanda en el 9no Simposio Coral Mundial en Puerto Madryn, Argentina. Karen es muy solicitada tanto como tallerista coral y tiene muchos CDs en su haber. Ha sido invitada a Australia, Singapur, Tolosa, Hong Kong, Gorizia and Xiamen. En 1996, la universidad le rindió homenaje con el Premio Distinguido a la Enseñanza en Música y en 1999 recibió el Honor ONZM en Año Nuevo por sus servicios a la música coral. Fue premiada con la Mención KBB por Servicios a la música neozelandesa de la Asociación de Compositores de Nueva Zelanda y el Premio Lilburn. El CD de TOWER Voices, “Espíritu de la Tierra” fue galardonado con el Premio Tui 2006 por “Mejor Album Clásico”.

E-mail: k.grylls@auckland.ac.nz

Traducción del ingles por Diana Ho, Venezuela

Edited by Steve Lansford, USA