

El Festival A Cappella de Leipzig

Amacord recibe a agrupaciones procedentes de lo largo e ancho del mundo.

Graham Lack, compositor y editor del BCI

Las colinas boscosas del Río Saale entran en contacto con su curso, mientras este afluente del Elbe serpentea por Hof y la ciudad universitaria de Jena antes de desviarse al Naumburg; en este punto, este histórico curso de agua es navegable en barcaza hasta Halle. Solía transportarse la cebada y la remolacha azucarera de esa manera hasta mediados del siglo XX. Se pueden vislumbrar algunos pequeños pueblos del estado de Turingia, sus nombres son más fácilmente legibles sobre las fachadas de fábricas en ruinas algo apartadas que sobre los letreros de la estación de trenes: Probstzella, Oberloquitz –inevitablemente con Unterloquitz a continuación – y el infatigable nombre de Crölpa-Löbschütz, que evidencian quizás los topónimos cuyos orígenes son germanos y checos. Mientras pasamos Saalfeld, se revelan las instalaciones de lo que solía ser una fábrica de chocolate, el ‘Schokoladenfabrik Stollwerck-Sprengel’. En caso de duda, el tren es un ICE, un modelo tecnológicamente avanzado merecedor del legado de Alemania en ingeniería, pero comparado con los antiguos trenes de pasillos, son menos *gemütlich* (placenteros).

Nuestro destino fue Leipzig, donde se llevó a cabo del 20 al 29 de abril el 13mo Festival A Cappella. La ciudad posee algunos célebres lugares para conciertos: la Gewandhaus, cuyo maestro de capilla más famoso fue Félix Mendelssohn Bartholdy

y a la que la Orquesta de la Gewandhaus puede todavía llamarla su hogar, y la Thomaskirche o Iglesia de Santo Tomás, por ejemplo, donde Johann Sebastian Bach se desempeñó como chantre desde 1723 hasta su muerte en 1750.

*The world-renowned
Gewandhaus Leipzig*

El actual chantre, asignado en 1992, es Georg Christoph Biller, de hecho, es la 16ta persona que asume este cargo en Thomaskirche. A pesar de que el concierto del viernes por la noche no era parte del programa del festival como tal, pareció una manera ideal para inaugurar la semana de música vocal. La iglesia estaba a reventar y fui uno de los pocos afortunados en entrar justo cuando el Thomanerchor, que celebra su 800mo aniversario en 2012, avanzaba hacia el altar. Como un edificio sagrado con una larga tradición musical, la acústica es tan buena que incluso desde los bancos posteriores se escuchaba claramente la compleja polifonía del doble motete *Der Geist hilft unser Schwachheit auf*, que Bach compuso en octubre de 1729 para el funeral del rector de Thomasschule, Johann Heinrich Ernesti.

The Mendelssohn-Saal of the Gewandhaus – home to Amarcord

El concierto inaugural de A Cappella Leipzig se ha convertido en otra tradición, aunque no tan antigua, y es llevado a cabo por los matadores locales Amarcord, a veces en la Peterskirche pero generalmente en la Mendelssohn-Saal de la Gewandhaus. Esta agrupación fue galardonada con el Segundo Premio en la categoría “Profana” en el Concurso Coral de Tolosa, España en 1995, y en 1999, en el Festival de Música Vocal Tampere, ganó el Tercer Premio junto con la agrupación finlandesa Tsakku.

Members of the Ensemble Amarcord glance around

El programa se centraba vagamente en obras de Orlando di

Lasso, habiendo, aparentemente, realizado los cinco cantores de Amarcord “una enérgica búsqueda en la vitrina musical de Lassus”, asaltando “villanellas enardecedoras, madrigales elaborados y *chansons* cortesanas”. Los chistes privados del Renacimiento no eran muy distintos a las bromas que hacen los músicos y cantores mediocres de hoy, o referencias maliciosas sobre narices de todas las formas y tamaños son igual de hilarantes en tiempos actuales.

*Theatre director
Andreas Rehschuh as Orlando
di Lasso*

La noche siguiente perteneció a VOCES8, lo mejor de Gran Bretaña. El lugar, dentro de una propiedad industrial en las afueras de Leipzig, fue el Theater-Fabrik-Sachsen.

*Exterior of the Theater-
Fabrik-Sachsen*

*Theater-Fabrik-Sachsen
foyer – reminiscent of
another age*

*The plush interior of the
Theater-Fabrik-Sachsen*

Este es en realidad sede del teatro alternativo de Sajonia, habiendo absorbido la compañía los trabajos de pintura y esmalte de Lacufa GmbH, una empresa fundada en 1886 y que sobrevivió la era de la Alemania comunista dedicándose a producir revestimientos para los omnipresentes automotores Trabant. Ávidos colectores de “Trabi” todavía están a la caza de antiguas reservas de pintura gris delfín. Esta fue la primera presentación de la agrupación en el festival y es una lástima que el equipo técnico causara un ligero escándalo al esperar que cantaran con micrófono, lo cual no forma parte hasta ahora de su espíritu artístico. Me topé previamente con Florian Städtler, el “periodista errante” y “oyente principal”

de Vocal Blog, que ha reunido recientemente una fanaticada nada despreciable. Expresó cuán emocionado estaba de escuchar esta “agrupación vocal clásica de talla mundial”, resaltando el hecho de que su cada vez más importante perfil internacional se ha basado en el concepto de “música a cappella acústica”. En el Concurso Coral de Tolosa de 2006, VOCES8 se llevó el Primer Premio en la categoría “Sacra” y el Primer Premio en la categoría “Profana”, habiéndose llevado ya el Primer Premio y Premio del Público en la 44ta Competencia Internacional de Canto Coral “C.A. Seghizzi” llevada a cabo en Gorizia, Italia en 2005.

VOCES8 tenor Paul Smith

Su programa “Aces High” presenta temas de la banda sonora de los filmes de James Bond y clásicos de Gershwin y Bernstein y se apoya en una mezcla sofisticada que sólo puede lograrse sin ningún tipo de amplificación. Para el Theaterfabrik Sachsen y los organizadores del festival fue un ritual de iniciación y aparentemente tales tropiezos iban a ocurrir. Aún si los asientos acojinados del teatro que se asemejan a los cines de los años 50 obligaron a VOCES8 a realizar unos cuantos cambios de última hora en su programa, los cantores pudieron cumplir

su misión con serenidad y elegancia, al servicio de su Majestad, por supuesto.

A post-concert VOCES8 – as suave as ever

La prensa del lunes rebosaba de elogios hacia los eventos del fin de semana: ovaciones de pie y dos bises al final del concierto de VOCES8, aclamaciones para Amarcord y Andreas Rehschuh, el director de teatro, que personificó a di Lasso y recitó sus cartas en voz alta. Fue un placer escudriñar entre la prensa local en ese remanso de paz, el Café Riquet. El establecimiento alberga actualmente un café vienés, que antes alojaba una tienda de porcelana, y fue erigido en 1908 por la compañía de intercambio comercial Riquet, fundada en 1745 para importar principalmente productos tales como café y cacao de África, China y el Lejano Oriente. El edificio fue en su época uno de los más modernos de Leipzig y sigue siendo un raro ejemplo del estilo *Jugendstil* en la zona urbana.

La agrupación Heinavanker proviene de Estonia, su nombre significa “carro de heno” y se deriva de un retablo de Hieronymus Bosch. El artista pinta un enorme carromato lleno de heno rodando en un mundo afligido por la agonía y codicia y que se dirige hacia su destrucción, pero en lo alto de la paca de heno suena una bella melodía. ¿Llega la agrupación a cumplir este horrendo sueño? Sus conciertos incorporan

elementos de arte icónico sagrado y liturgia musical, con polifonía vocal antigua como centro de su ejecución. Heinavanker también recurre a piezas vocales antiguas estonias que retratan el lado bueno y malo de la vida. Una de las canciones que más la caracteriza se encuentra entre los ejemplos más antiguos y distintivos de la cultura estonia: una canción rúnica pre-cristiana de la región de Kadrina titulada simplemente *Loomiselaul* (La Creación). Se trata de un pájaro que anida en un corral, pone huevos y las crías salen del cascarón. Uno de los polluelos se convierte en el sol, el segundo en la luna, el tercero en una estrella y el cuarto en un arco iris. La tradición vocal asociada a estas canciones se remonta posiblemente a miles de años.

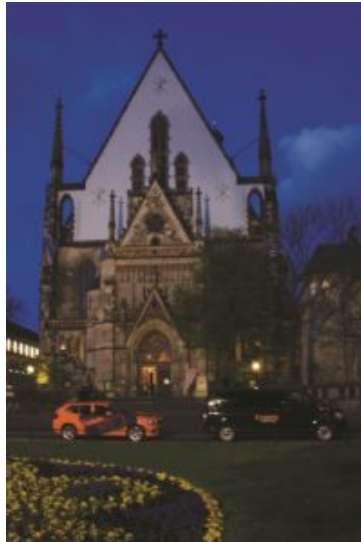

*Heinavanker from Estonia,
atop a bale of haymany*

Desde 1988, la agrupación ha realizado numerosas giras de conciertos que incluyen Finlandia, Francia, Alemania, Polonia, Escandinavia y Suiza, participado en el Festival de Música Antigua de Moscú y el Festival Aarhus, Dinamarca, fue invitada a presentarse en la EXPO 2000 en Hannover y se han presentado en numerosos eventos culturales y musicales de verano de los

más importantes de Alemania tales como MDR Musiksommer, Nordhessen Kultursommer, Schönberger Musiksommer, Internationale A Cappella Woche Hannover, Hohenloher Kultursommer, Uckermärkische Musikwochen, Heilbronner Kirchenmusiktage, Musiksommer Mecklenburg-Vorpommern y Kloster Zinna Sommermusiken. Luego de muchos conciertos en Europa, Heinavanker finalmente realizó una gira por los Estados Unidos en 2006. Dicha gira fue transmitida ampliamente por radio y televisión.

Para su participación en Thomaskirche, Heinavanker combinó movimientos de una misa de Johannes Ockeghem (1417-1497) con canto rúnico antiguo. Sus conciertos exploran la relación entre las solemnes obras maestras del contrapunto renacentista que reflejan el espíritu caballeresco, religioso y científico de la época, y la música meditativa, monofónica y monástica de la Edad Media. La población estonia es muy reducida y es impresionante que existan tantas piezas corales sacras que se crearon en épocas tan antiguas, obras que exhiben fuertes influencias folklóricas, cuya vitalidad refleja quizás un precoz despertar religioso. La piedra angular del programa de Leipzig "De Claustros y Casuchas" sigue siendo Ockeghem, cuya música a veces arcana logra un extraordinario equilibrio entre las construcciones matemáticas ocultas y líneas melódicas aparentemente espontáneas. Sus obras requieren de exigencias tan inusuales en los cantores que su ejecución es considerada una prueba de valor. Como contraparte, se interpretaron arreglos folklóricos tales como *Haned kadunud* o *Loomine*, éste último coreografiado con excelencia.

*The famous
Thomaskirche in
twilight mood*

Mientras paseaba por Leipzig el día siguiente, hice un decidido esfuerzo por evitar varios monumentos y lugares turísticos como el “Zillstunnel”, donde los huéspedes se sientan lado a lado en diferentes locales que se han convertido simplemente en un largo y más bien mediocre restaurante. Sin embargo, al revelarse el Alte Handelsbörse, me sentí premiado. ¿Quién necesita Wall Street? La “Antigua Bolsa de Valores” se terminó de construir en 1687 al término de la Guerra de los Treinta Años y es de estilo Barroco temprano; fue diseñada como un edificio representativo donde pudieran encontrarse los mercaderes del mundo entero. Actualmente, alberga ponencias científicas, conferencias empresariales y recepciones privadas pero también muchos eventos literarios y musicales.

The 'Alte Handelsbörse', a stock exchange in Early Baroque style

“Viva, están aquí otra vez” se exclama en el programa del festival sobre LALÁ, uno de los ganadores de la Competencia A Cappella de Leipzig 2011, que volverá a presentarse en el festival, esta vez en el Alte Handelsbörse. Estos cuatro “encantadores austríacos son capaces incluso de ganarse el aprecio de los jóvenes con su amor por el canto”, continúa la nota publicitaria. Los conciertos familiares se han vuelto de rigor en muchos festivales y también una gran idea. Tan pronto como suben al escenario, LALÁ despega en un vuelo juguetón de la imaginación, sus historias conmovedoras se transportan sobre las alas del canto y ayudan tanto a oyentes adultos como jóvenes a conectarse tangiblemente con el arte *a cappella*.

LALÁ captivates even the

youngest audience members

El hito de la agrupación vocal noruega Nordic Voices debe ser seguramente un amplio espectro de formas musicales de expresión. Al igual que muchas agrupaciones a cappella de hoy en día, busca combinar música antigua y contemporánea en sus programas. El tema de su concierto en la Evangelisch-reformierte Kirche en Leipzig fue simplemente “La Naturaleza”. Varias obras seleccionadas son altamente onomatopéyicas, muchas de ellas consisten en fenómenos naturales capturados en la más pura belleza del sonido vocal.

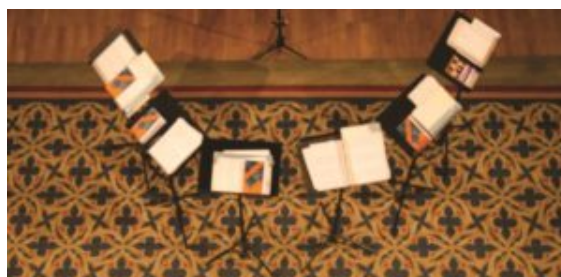

*The Evangelisch-
reformierte
Kirche hosted
Nordic Voices*

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) es una figura fundamental en la historia musical antigua y marca la división entre la música medieval y renacentista. Nació en la región flamenca de Bélgica antes de migrar a Italia a finales del siglo XIV, donde trabajó tanto en Roma como Padua. Caracterizado por patrones rítmicos animados en el *discantus* y una nueva y rica sonoridad que favorece la utilización de tríadas, su estilo armónico es, de un modo, bastante “moderno” y refleja el surgimiento de la entonación pitagórica. Conciertos recientes de Nordic Voices presentan un motete de Ciconia acerca de los rayos del sol junto con una obra nueva sobre el mismo tema del compositor noruego Lasse Thoresen. Estos constituyen los hitos musical-históricos dentro del programa en sí.

Nordic Voices in full flow

*Awaiting Nordic Singers
from the gallery*

Kraja, asignado a la Sala Mendelssohn, es uno de los descubrimientos más notables en la escena musical vocal sueca.

*An attentive moment –
Kraja in the
Mendelssohn-Saal*

Cuatro jóvenes cantoras se convierten en un solo instrumento que permite que los sonidos únicos de la música folklórica escandinava con sus encantadoras texturas armónicas resuenen con intimidad. Kraja se compone de Lisa Lestander, Linnea Nilsson, Frida Johansson y Eva Lestander, todas de Umeå, al norte de Suecia.

Se formaron en la primavera de 2002 para un solo concierto, o así creyeron ellas, en Umeå Folkmusicfestival. Su repertorio consiste en canciones tradicionales suecas, canciones de amor, canciones bailables, himnos e incluso su propia música, pero todas con arreglos personalizados. Kraja ha realizado giras por Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Ucrania, Rusia, Austria y Estonia. En junio de 2008 lanzaron el disco "Under himmelens fäste" y luego en ese mismo año "Skaren: Norrland III" junto con Jonas Knutsson y Johan Norberg. Esta mezcla de canciones tradicionales y modernas imbuye una impresionante naturalidad a sus programas.

*And a relaxed stance –
Kraja in the Mendelssohn-
Saal*

De vuelta al Theater-Fabrik-Sachsen, Cap Pela, de Mallorca, se presentaron en vivo en un concierto que maravilló a la audiencia. Además de adaptaciones de canciones populares de la música pop y de películas, también ofrecieron arreglos catalanes originales. Sus acrobacias vocales son del más alto calibre y presentadas en un estimulante espectáculo lleno de alegría y desinhibición.

*New crooners – Cap Pela in
action*

La Peterskirche, en donde el artista del sonido, Ambrose Field, y el antiguo tenor del Hilliard Ensemble, John Potter, emprendieron un viaje electrónico de descubrimiento del Renacimiento, no es la iglesia que fuera otrora erigida como una capilla agustiniana en 1213 en la antigua aldea de St. Petri.

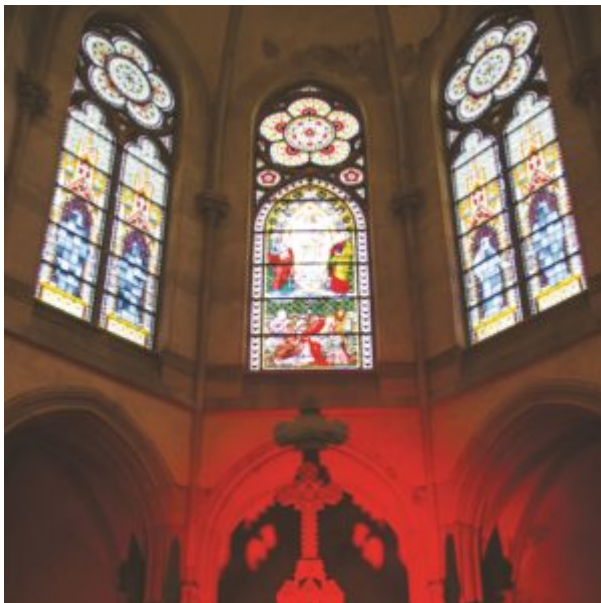

*Leipzig's Neo-Gothic
Peterskirche*

El edificio original fue reconstruido como una “iglesia de salón” en 1507, ocupada por la ciudad en 1539 y utilizada para propósitos seculares, antes de su remodelación en 1712 y reinaugurada para servicios religiosos luteranos. Fue reemplazada por una nueva Peterskirche en “Schletterplatz” en 1886 y posteriormente derribada.

Interior of the
Peterskirche in a new light

En el presente edificio neo-gótico, Potter cantó líneas vocales fragmentadas de las obras de Guillaume Dufay. Field las multiplicó y modificó digitalmente hasta crear un nuevo material. El resultado es un sonido contemporáneo que preserva de alguna manera la esencia de la polifonía vocal franco-flamenca del siglo XV. Un evento multimedia, las secuencias de video de Michael Lynch seleccionadas para acompañar el trabajo colaborativo proveyó una nota meditativa a la velada.

John Potter goes multi-media...

...with a little help from the engineer

Busco en vano un enorme autobús donde canta Audiofeels, pero siempre se las arregla para tener a bordo percusión, guitarra eléctrica, contrabajo, trompeta y una orquesta completa de cuerdas. Bueno, instrumentos producidos únicamente por sus

voces. Cada cantor posee habilidades bastante notables, lo que permite que la agrupación insufla nueva vida a hits de rock y pop de Michael Jackson, los Bee Gees, Quincy Jones o los Red Hot Chili Peppers. Estos recién llegados polacos no se detienen ante nada y se ganaron al jurado y al público en la Competencia A Cappella Leipzig el año pasado. Este año estremecieron el Werk-2. Un lugar apropiado, Werk-2 fue erigido en 1848 para fabricar gasómetros, fue liquidado en 1952 y comenzó a producir maquinaria de pruebas de materiales mecánicos bajo el régimen de Alemania Oriental, se convirtió en un centro para las artes en 1992 luego de la reunificación alemana, antes de ser adquirido por la Ciudad de Leipzig en 1996 como "Centro Sociocultural". Los edificios fueron totalmente remodelados por Augustin & Imkamp en 2004. Un año después, se introdujo el "Mercado Navideño Alternativo", el cual goza de una gran popularidad desde entonces.

*The Werk-2 venue Leipzig –
a former factory*

Schaubühne Lindenfels, el último lugar de conciertos del festival, data del año 1876 y fue originalmente un salón de baile. Fue cerrado por unos años y reabierto en 1900 como "Gesellschaftshalle zu Lindenau", vendido a la compañía cervecera Zwenkau Otto Besser en 1904, sufrió un devastador accidente en 1987 con una planta de calefacción, fue ocupado en 1993 por una nueva compañía de amigos dedicados a su preservación, antes de ser reabierto de nuevo un año después bajo el nombre actual. Fue declarado en bancarrota en 2002 y en 2005, y otra nueva compañía, la "Verein für Internationale Theaterkundungen", recolectó fondos para salvarlo, completado con la inversión de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Leipzig.

El programa del festival pregonaba a los cuatros vientos: "Damas y caballeros, iesta velada estará buenísima! Cuatro hombres, cuatro micrófonos, sin instrumentos: esa es la fórmula inconfundible de Cadence".

*Cadence, from Canada –
jazz as we know it*

Y de hecho, algunas armonías cerradas, una imitación habilidosa de instrumentos y un humor desenfadado de parte de estos cuatro carismáticos canadienses fueron todos diseñados para sacudirnos en el Schaubühne Lindenfels y transportarnos a un club de jazz estadounidense de los años 40. Algunas interpretaciones de clásicos del jazz resultaron ser muy animadas y se apropiaron de ellas.

Cadence – fan club included

Con los años, el Festival A Cappella Leipzig se ha convertido en una especie de meca para los fanáticos de la música vocal. Los integrantes de Amarcord se mantienen ocupados, los pobres, y están atentos ante cualquier necesidad que los invitados

puedan tener, aun si emergiera la sensación de que, como en una gran cena, los por demás excelentes anfitriones raras veces salen de la cocina y cuando lo hacen, apenas tienen tiempo de ocuparse de sí mismos. Hace falta un lugar céntrico también, donde el público y los intérpretes puedan reunirse en las noches pero es una gran ciudad con muchos teatros, auditorios, iglesias y lugares de conciertos remotos y es simplemente la naturaleza de las cosas. Igualmente, una creciente tendencia entre las agrupaciones a trabajar con micrófonos es raras veces una causa y más un síntoma de un malestar en el género. Y difícilmente un festival pueda ser culpable de esto. El lugar y la calidad del sonido juegan por supuesto un papel determinante, pero existe por lo menos una agrupación famosa que, por varias décadas, se ha jactado de interpretar siempre música acústica *a cappella* con sólo extremadamente raras excepciones donde simplemente no existe otra alternativa.

A Cappella Leipzig goes in for sleek transportation

Amarcord unveiling the latest...

...high-tech BMW, what else?

Hay otra agrupación vocal en Leipzig, un excelente grupo. Calmus, pero aparentemente no se ha presentado en A capella por casi una década. Es extraño verlo galardonado en el festival con el Premio Especial al Desarrollo Artístico en 2003 y se llevó tanto el Primer Premio "Sacro" y Primer Premio "Profano" en el prestigioso Concurso Coral de Tolosa en 2005.

Pero mi tren está esperando. No hay necesidad esta vez de realizar la transferencia en Naumburg. El alguna vez grandioso pero ahora en ruinas Hotel Astoria se hacía más pequeño (¿acaso no es hora ya de que la ciudad consiguiera un inversor que lo restaurara antes de que más horripilantes cubos de vidrio posmodernos caigan en frente de la Hauptbahnhof?). Pero cada vez me pongo más contento, feliz de contemplar un paisaje casi desprovisto de color, aparte del ocasional campo de colza recién florecido. A medida que pasábamos por Saale-Unstrut, que posee el viñedo más septentrional de Europa, más allá de la latitud 51^{era}, el sol de primavera hizo un desesperado intento por calentar el suelo. Las principales características geográficas son caliza y arenisca erosionadas, arcilla esquistosa y cobre. El lugar es muy soleado pero poco lluvioso. Con sólo 500 mililitros de precipitación al año, Saale-Unstrut es una de las regiones vinícolas más secas de

Alemania. Posee un “invierno polar” muy frío y temperaturas que descienden a 20 grados bajo cero son frecuentes. Para las vides significan heladas. Sin embargo, me dieron un sabio consejo en una pequeña vinoteca del pueblo y me llevé unas botellas de un excelente Riesling de “Weingut Schloß Proschwitz Prinz zur Lippe”. *Zum Wohl!*

All photos: Holger Schneider & Uwe Schürmann © DREIECK MARKETING, except Andreas Rehschuh (© HL Böhme), Gewandhaus, Werk2, Alte Handelsbörse & Peterskirche (© LTM Schmidt), Mendelssohn-Saal (© Jörg Clemen), Hainavankar (© Hainavankar) & Theaterfabrik Sachsen (© Theaterfabrik Sachsen).

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

Traducido por Diana Ho, Venezuela

Revisado por Juan Casasbellas, Argentina