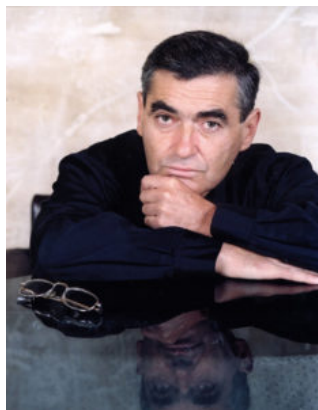

Un proyecto coral internacional en San Petersburgo: el taller de Boris Abalyan

Alexandra Makarova, directora de coro

A finales de agosto de 2016 tuvo lugar el II Taller Internacional de Dirección Coral en San Petersburgo dirigido por Boris Abalyan, Artista Honorario de Rusia y profesor en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo. La clase magistral fue organizada por el Conservatorio Estatal de Música Rimsky-Korsakov, lugar donde Abalyan lleva dando clases desde hace más de 40 años, y el coro de cámara Festino.

Boris Abalyan

Director de coro y profesor ruso. Fundador, director artístico y director del coro de cámara Lege Artis. Bajo su dirección, el coro ha grabado más de 20 CD en colaboración con sellos discográficos como Sony Classical, Mazur Media GmbH y la alianza musical Northern Flowers. Gracias también a la colaboración con los investigadores en música medieval del Departamento de Canto Medieval Ruso del Conservatorio Estatal de San Petersburgo, el coro ha grabado dos CD de música antigua rusa. Boris Abalyan es el director principal del coro Gracias Choir. Liderado por el profesor Abalyan, Gracias Choir ha participado en distintos certámenes internacionales de coro en Corea del Sur y en el extranjero.

Estructura del taller

El taller es un proyecto educacional único sin precedentes, no solo en San Petersburgo, sino también en toda Rusia en cuanto a la educación en dirección coral. El primer taller se realizó en 2015 y demostró la eficacia e importancia de esta forma de aprendizaje.

Desde el principio, el taller ha gozado de un reconocimiento internacional. Durante los últimos dos años han participado jóvenes directores de Japón, Polonia, Bielorrusia y Rusia.

A través de este programa, los participantes reciben formación teórica y práctica durante una semana. La parte teórica incluye dos días de formación con el profesor y dos pianistas, además de varias conferencias educativas. La parte práctica del programa consiste en trabajar con el coro de cámara Festino durante cuatro días y realizar un concierto final. El objetivo del taller es mejorar las habilidades profesionales en el campo de la interpretación y el análisis de la partitura, el ensayo y el concierto, y ampliar significativamente el repertorio.

“Como ya he dicho, la finalidad es invitar a gente que esté realmente interesada en esto. Me explico: los estudiantes de dirección y los jóvenes directores de coro que ya han empezado a trabajar tienen problemas y preguntas diferentes. Creo que coincidirás conmigo cuando digo que tras graduarse en la universidad, el estudiante ya “lo sabe todo”. Solo la práctica da lugar a preguntas y mi clase magistral puede dar respuestas. El estudiante que acaba de salir del Conservatorio tiene más respuestas, mientras que el joven director de coro tiene más preguntas. Estoy totalmente convencido de que las preguntas aparecen cuando empiezas a trabajar, aunque en clase con el profesor parezca que todo haya quedado claro”. (B. Abalyan)

Ilya Malafey, a participant to the workshop, at the final concert

Repertorio

La variedad de los trabajos presentados en el programa de la clase magistral demuestra que en el ámbito cultural de San Petersburgo las tendencias de las artes escénicas rusas y las europeas se entrelazan. El repertorio incluye trabajos de tres periodos estilísticos diferentes: el canto medieval ruso, la música contemporánea de compositores de San Petersburgo y la música contemporánea de Europa occidental.

San Petersburgo es la única ciudad en Rusia donde el estudio del canto medieval ruso se mantiene a un nivel muy profesional. En colaboración con investigadores del Conservatorio de San Petersburgo, Boris Abalyan y el coro de cámara Lege Artis grabaron dos CD de música antigua rusa. El minucioso trabajo del director y de los expertos en la época medieval dio lugar a una forma innovadora de cantar, uniendo una comprensión profunda de la música sacra con su interpretación en el escenario en forma de concierto. La música sacra rusa de la era pre-pretina es aún “terra incognita”, no solo para los artistas de fuera sino también para muchos artistas rusos. Es por esto que dar a conocer este tipo de música y algunas directrices a los directores de coro constituye una parte educativa única de este taller. Además del trabajo práctico con material musical, se ofrece a los participantes la oportunidad de escuchar varias conferencias

realizadas por expertos destacados del Conservatorio Estatal de San Petersburgo sobre la historia y el estilo del canto ruso y los inicios de la polifonía rusa.

La música coral contemporánea compuesta por artistas de San Petersburgo siempre ha sido un elemento esencial del repertorio de muchos coros destacados de Rusia. Yuri Falik, Sergei Slonimsky, Anatoly Korolev, Alexander Knaifel y Dmitry Smirnov son nombres reconocidos mundialmente. Durante la clase magistral, los participantes no solo trabajan con los mejores ejemplos de música coral contemporánea de San Petersburgo, sino que también tienen la oportunidad de interactuar directamente con los compositores. En 2016, se celebraron dos conferencias-reuniones con Dmitry Smirnov y Anatoly Korolyov.

La inclusión en el programa de la música coral moderna de Europa occidental es muy importante para la ampliación del repertorio para conciertos de los jóvenes rusos. En la clase magistral, los participantes tienen la oportunidad de descubrir nuevos nombres y trabajos interesantes que les permitirán continuar integrándose de manera más satisfactoria en la comunidad coral occidental.

Chamber Choir Festino.
Rehearsal before the final
concert

Participantes

El taller está pensado para jóvenes directores de coro de menos de 35 años, estudiantes y graduados de instituciones de

educación superior con experiencia en el mundo del coro.

Este año seis personas participaron de manera activa en la clase magistral: Pawel Choina de Varsovia, Elena Klimova de Minsk, Christina Pivovarova de Novosibirsk, Ilya Malafey de San Petersburgo, y Natalia Shelkovskaya y Daniil Zhurilov de Moscú. Todos ellos son jóvenes directores que fueron preseleccionados a partir de un vídeo donde mostraban su trabajo en un coro o en un concierto. Además de estos seis participantes, también participaron de manera pasiva directores de coro de Petrozavodsk, Saratov, Yaroslavl, Nizhny Novgorod y Moscú.

“Por supuesto, nadie puede aprender en una semana todo lo que alguien aprende durante años, pero ha habido cambios significativos durante esta semana, sobre todo en cuanto a los métodos de trabajo con cantantes. Es muy difícil expresar con un gesto lo que el director oye en la música, así que tiene que explicarlo con palabras o mostrarlo con su voz”. (B. Abalyan)

Compositores

Un aspecto importante de la clase magistral es la interacción entre directores y compositores, cuyo trabajo es presentado en el taller. Los ensayos conjuntos ayudan principalmente a entender el estilo y la idea de una pieza y a descubrir la creatividad del autor. En 2016, los compositores Dmitry Smirnov y Anatoly Korolev asistieron a los ensayos del taller. Además, los compositores realizaron encuentros creativos y respondieron a todas las preguntas del público.

“Hubo una tendencia muy curiosa durante la segunda mitad del siglo XX que consistía en crear tandems [compositor – intérprete]. Por ejemplo, Shostakovich – Mravinsky, Sviridov – Chernushenko o Sviridov – Minin, Gavrilin – Minin o Gavrilin – Chernushenko. En esos casos, el director tiene que entender no solo lo que se dice, sino también lo que no está escrito. Tuve

la suerte de poder trabajar mucho con Dmitry Smirnov, Anatoly Korolev, Yuri Falik y Sergei Slonimsky. Todos ellos me ayudaron a descifrar su estilo. Una creación conjunta de este tipo nunca debe subestimarse”.

Talleres futuros

El próximo taller tendrá lugar a finales de agosto de 2017. Las solicitudes se podrán empezar a recibir a finales de marzo de 2017. Los organizadores quieren ampliar el programa práctico y teórico y mostrar a los estudiantes la diversidad única de la cultura coral rusa. Deseamos que la clase magistral internacional del profesor Abalyan se convierta en un evento anual importante que reúna directores de coro de Rusia y otros países.

Alexandra Makarova nació en Leningrado en 1986. En 2010 se graduó en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov como directora de coro (y exalumna de Boris Abalyan) y en 2015 terminó un postgrado en el conservatorio. Ganó un premio en el Concurso Internacional de Dirección Jāzeps Vītols en Riga (2009, cuarto premio y premio especial del Latvian Radio Chorus) y el Concurso Internacional de Dirección Coral Boris Teylin en Moscú (2014, primer premio). Desde 2008 dirige el coro de cámara Festino (San Petersburgo). En 2013 fundó el coro de cámara de la Universidad Politécnica. Alexandra Makarova ha dirigido también el coro estudiantil y el coro de cámara del Conservatorio de San Petersburgo, el coro de cámara del Conservatorio de Moscú, el coro estudiantil de la Academia de Música Letona y el coro Latvian Radio Chorus. Correo electrónico: makarena@mail.ru

Traducido del inglés por Marta Abellán, España

Revisado por Javier Campos