

Andrea Veneracion: Embajadora Coral Filipina para el Mundo

Jonathan Velasco, director coral y profesor

Cuando la Profesora Andrea Veneracion falleció el pasado 9 de julio de 2013 a la edad de 85 años llegó, tal como lo expresó Ramon Acoymo, el antiguo decano de la Facultad de Música de la Universidad de Filipinas, el fin de una era. Ella era la última de un grupo de personalidades corales que estudiaron en los Estados Unidos entre 1950 y 1960. Ellos regresaron a Filipinas con sus conocimientos y habilidades en dirección coral y canto, para así allanar el camino al brillante movimiento coral filipino que hoy el mundo conoce.

*Andrea Veneracion, July 11,
1928 – July 9, 2013*

Veneracion y el Madz: Una Experiencia que le Cambió la Vida

Elevándose entre gigantes, la Profesora Veneracion enalteció la reputación coral de Filipinas con décadas de excelencia continua dirigiendo el coro que ella fundó en 1963, los University of Philippines Madrigal Singers. El coro celebra su 50º Aniversario este año. Con su equilibrio perfecto de técnica coral, intuición y sentido artístico, guió al coro para ganar los mejores premios en los concursos más prestigiosos de Europa. Los Madz, como les llaman cariñosamente, fueron bienvenidos en las grandes salas de conciertos de Europa, Norteamérica y Asia. El mundo estaba intrigado: ¿cómo sonaría un coro de madrigales del sudeste de Asia? Y ¿qué pasaría con la formación en semicírculo y sentados? Con su fuerte personalidad musical, ella llevó a los Madz a conquistar los corazones (y oídos) del mundo coral, desde sus primeras presentaciones en los Estados Unidos en 1969 hasta las giras de conciertos anuales alrededor del mundo durante las siguientes tres décadas.

U.P. Madrigal Singers ca. 1963

Yo tuve la fortuna de ser parte de este mágico semicírculo de músicos en la década de 1980. Entré a los Madz como aprendiz en 1981, y me convertí en su maestro coral asistente un año más tarde. Canté con ellos hasta la famosa gira de seis meses

por Europa y los Estados Unidos en 1989, cuando ganaron 10 primeros premios en 5 concursos, la mayor cantidad de premios cosechada por cualquier grupo de cantantes de los Madz en la historia. Dejé el grupo a mitad de la gira para comenzar mis estudios en la Berliner Kirchenmusikschule bajo la dirección de Martin Behrmann.

Enchanting the audience in Vaison la Romaine, 1989

¿Cómo era ser invitado a sentarse en ese semicírculo? Era como si uno hubiese «llegado». Durante ese tiempo, los cantantes nunca audicionaron para los Madrigal Singers. Eran invitados. Uno siempre podía entrar como un aprendiz. Para poder sentarse dentro del semicírculo, una silla o posición debía ser primero dejada vacante por un cantante (que ya no podría cantar más con el grupo por diferentes razones). La Profesora Veneracion invitaba entonces a uno de los aprendices a entrar. La primera posición del aprendiz en el semicírculo sería la silla más cercana a la Profesora Veneracion. Esta silla era (no) muy famosamente llamada «la silla caliente». Literalmente, estabas a un codazo de distancia de la directora (solo en caso de que

cantaras tus notas incorrectamente, io muy fuertes!). Ella se sentaba y dirigía desde el borde del semicírculo y daba las entradas a los cantantes con sutiles movimientos de su mano y su cuerpo.

(Como nota al margen, diré que es realmente fascinante cantar con los Madz. Los cantantes están sentados en formación S-T-A-B, alternando cantantes femeninos y masculinos. Si estabas cantando soprano I, la soprano I más cercana está a cuatro asientos de distancia, y la siguiente soprano I está a ocho asientos en cualquier dirección. Con esta formación, y con una cercanía de casi hombro con hombro, los cantantes se volvían muy conscientes de lo que ocurría a su alrededor, incluyendo las entradas, respiraciones, entonación armónica, etc.)

Eran principalmente los instintos musicales de la Profesora Veneracion quienes dirigían el coro. Ella los guiaba en las actuaciones con su presencia, dejando a las voces comunicarse directamente con la audiencia sin pasar a través de ella. Con los Madz como su instrumento, Andrea Veneracion era capaz de comunicar sus intenciones musicales al resto del mundo.

Embajadora de la Buena Voluntad

Andrea Veneracion empezó su amorío con el mundo coral internacional en 1969, con la gira de los Madrigal Singers por los Estados Unidos (su primera gira internacional). El punto culminante fue su actuación en el Festival Coral Internacional del Lincoln Center, que terminó con una tremenda ovación. La maestra Veneracion tuvo que salir varias veces al escenario antes de que la audiencia se calmase.

Ella continuó su camino con giras y actuaciones internacionales abarcando tres décadas. Durante esos viajes, expandió sus contactos con el mundo coral al iniciar intercambios y desarrollar lazos que finalmente la llevaron a ser una de los pocos asiáticos al frente del nacimiento de la

Federación Internacional de Música Coral (FIMC). Hasta el día de hoy, el mundo coral equipara a Filipinas con el nombre de Andrea Veneracion.

La Profesora Veneracion y los Madrigal Singers fueron excelentes embajadores de la buena voluntad de Filipinas. Fueron los emisarios corales más importantes del país en la comunidad diplomática internacional. Entonces, el Presidente filipino Ferdinand Marcos llevó consigo a los Madrigal Singers para varias visitas de estado, especialmente durante la apertura de relaciones diplomáticas con la antigua URSS en 1976, para exponer la riqueza del canto tradicional del país. Los Madz también cantaron en la visita estatal del entonces presidente Corazon Aquino a Alemania en 1989. Cada vez que el país tenía visitantes de estado, los Madz eran requeridos para cantar para los invitados, como valiosos representantes de la cultura musical del país.

Veneracion with Imants Kokars, Gyorgy Gulays and Jan Szyrocki at the first Manila International Choral Festival in 1979

El Movimiento Coral Filipino

Quizás el mayor legado de la Profesora Veneración sea su trabajo de divulgación de la música coral filipina. Ella alentó a compositores y arreglistas a escribir música para los Madrigal Singers. El resultado fue una corriente constante de excepcionales composiciones y arreglos para coros *a capella*. Ellos fueron conformados en cada género desde materiales y conceptos musicales de la canción folklórica filipina, la música tribal o tradicional filipina, canciones contemporáneas exitosas, liturgias de iglesia y una amplia gama de eclécticas fuentes.

También ella dio el empuje inicial para la formación de una «Filipinas cantante» a través de una serie de festivales y talleres desarrollados por sus cantantes y antiguos alumnos. Como artistas residentes del Centro Cultural de Filipinas, los Madrigal Singers fueron llevados a la campaña para entrenar a directores y coros. Andrea enseñó a sus cantantes a extender esta visión más rápidamente a músicos, ávidos de conocimiento, a lo largo y ancho del archipiélago.

Debido a su enorme contribución en el crecimiento de la música coral filipina, fue nombrada Artista Nacional por la Música en 1999, el más alto premio cultural otorgado por el gobierno filipino a un particular.

Veneracion receiving her award as National Artist for Music, from Philippine President Joseph Estrada in 1999

La prueba del éxito sobrecogedor de su trabajo yace en el crecimiento sin precedentes del movimiento coral filipino hoy en día. La Asociación Filipina de Directores Corales, cuya junta directiva está compuesta en su mayoría por antiguos alumnos del Madz, es un testamento de su enérgica visión y legado. Un enorme número de antiguos miembros de los Madrigal Singers son ahora distinguidos directores corales, compositores, arreglistas, educadores y músicos.

Su país reconoció sus desinteresadas contribuciones al mundo de la música coral, y le concedió un magnífico servicio funerario en el Teatro Principal del Centro Cultural de Filipinas. Presentada con todos los honores militares en su funeral, le fue dado su lugar de reposo final en el *Libingan ng mga Bayani* (Cementerio de los Héroes). El teatro se llenó más allá de su capacidad con cantantes corales tanto dentro como fuera del escenario, en los asientos y en los pasillos,

todos cantándole a la mujer que los unió y les dio *una voz*.

Andrea Veneracion *fue* la voz de su era, y más allá.

Jonathan Velasco fue el maestro coral asistente del U.P. Madrigal Singers desde 1982 hasta 1989. Es el presidente de la Asociación Filipina de Directores Corales y consejero de la junta de la FIMC. Es profesor del College of Music de la Universidad de Filipinas, y director del Ateneo Chamber Singers. Email: choirmaster@gmail.com

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela

Revisado por Carmen Torrijos, España

Edited by Holden J. Ferry, USA