

Páginas de la Educación Coral en Bielorrusia

por Svetlana Gerasimovich

El fenómeno de la cultura musical bielorrusa acumuló un vasto estrato de vida espiritual de la nación bielorrusa. Uno de sus componentes más importantes es la formación de directores corales, que en todas las etapas de su desarrollo, ha estado estrechamente conectada con el canto coral.

La educación coral surgió en el siglo X, a finales de la Edad Media. En ese entonces, las primeras escuelas de canto se establecieron dentro de las iglesias y claustros ortodoxos, de entre los cuales los más célebres fueron las escuelas de Polotsk, Turov y Vitebsk. Páginas vívidas de la historia de la educación coral pertenecen a la “Edad de Oro” del Gran Principado de Lituania formado en los territorios bielorrusos antes del Renacimiento y el Barroco (segunda mitad del siglo XVI a principios del siglo XVII). Las tradiciones musicales y de la educación musical europeas occidentales se establecieron firmemente aquí como resultado de la unión entre el Gran Principado de Lituania y el Reino Polaco. El canto eclesiástico fue incluido en las “Siete Artes Liberales”, que se estudiaba en los establecimientos educativos de varias religiones y por lo tanto, la educación musical se convirtió en una parte inalienable en la formación de un individuo de la alta cultura. Se entrenaban a los cantantes de coros – cantores y chantres que servían en iglesias y músicos profesionales para coros de iglesia y de clase alta – en establecimientos educativos jesuitas (la Academia de Vilna, universidades, seminarios musicales) y escuelas ortodoxas situados en Vilno, Mogilev, Brest, Grodno, Minsk y otras ciudades. La formación de cantores alcanzó su máximo nivel y

fue conducida sistemáticamente sobre la base de lineamientos manuales y metódicos. Cada establecimiento educativo acostumbraba tener un coro que interpretaba una amplia gama de composiciones monofónicas y polifónicas. Los grupos vocales participaban en servicios religiosos y presentaciones teatrales escolares que incluían actos corales tales como himnos panegíricos y eclesiásticos, diálogos vocales y coros de ballet. Avances mayores en la esfera de la educación coral en territorio bielorruso están conectados con la actividad de músicos prominentes como N. Diletskiy y S- Lauxmin, autores de los tratados sobre teoría musical “Una idea de gramática musical” y “La teoría y práctica de la música”.

A picture of N. Diletskiy's book "An Idea of Musical Grammar"

Otra época interesante del desarrollo de la educación coral fue la segunda mitad del siglo XVIII. Esta época presenció el intenso desarrollo de la cultura musical de la aristocracia, caracterizada por manifestaciones a gran escala y diversas. Los teatros de siervos se expandieron ampliamente. Los mecenas de artes como Radzivil, las familias Sapieha y Zoricz,

ordenaban crear grupos de ópera y ballet y varias orquestas dentro de sus teatros y abrían asimismo escuelas de teatro y música que, a diferencia de las escuelas religiosas, entrenaban actores y músicos para interpretar música secular. Dichas escuelas se fundaron en Nesvizh, Grodno y Slutsk. El plan de estudios incluía lecciones corales, clases de instrumentos musicales, estudios de teoría y composición. Los estudiantes participaban en actos de teatro como cantores. La época entre el siglo XIX y XX fue marcada por el desarrollo activo de la educación coral.

La adquisición de los territorios bielorrusos por parte del Imperio Ruso y el principio de la democratización de la actividad pública y musical en conciertos acarreó cambios sustanciosos en la educación coral.

Junto con la realización de la formación del canto universal en todos los establecimientos educativos musicales generales y especializados, se inició la formación de directores corales. Los docentes del canto eclesiástico para escuelas, gimnasios y otros establecimientos educativos y los chantres de coros de aficionados y de iglesia se formaban en establecimientos educativos seculares (5 seminarios de profesores, 3 institutos de profesores) y clericales (11 escuelas especializadas, 4 seminarios), así como durante los cursos de verano de los profesores y chantres.

El proceso de formación de cantores y profesores de canto religioso fue fuertemente influenciado por la reforma educativa popular, cuyo fin era fortalecer la educación religiosa, moral y patriótica de los jóvenes, así como por las técnicas metodológicas y tradiciones de canto rusas.

La formación de los chantres estaba orientada hacia el desarrollo de las habilidades y destrezas que los estudiantes necesitarían en su futura profesión y la formación de una actitud activa y consciente hacia su vocación. Estudiar teoría elemental de la música, armonía y métodos de educación vocal y

coral básica; dominar un cierto rango de cantos religiosos; entrenar el oído para propósitos “vocales”, formar destrezas corales y de dirección; aprender a tocar instrumentos musicales fueron partes integrales de la formación del cantor.

La educación del director coral se basaba en el principio de la conexión inseparable con la práctica coral. El canto coral de los estudiantes estaba representado por variadas agrupaciones corales; homogéneas – femeninas (en escuelas diocesanas para mujeres, gimnasios); infantiles (escuelas parroquiales y ejemplares), masculinas (en seminarios y escuelas especializadas) y mixtas – en los cursos de profesores y chantres. Los coros estudiantiles se presentaban regularmente. Siendo participantes permanentes de los servicios religiosos de los domingos, los coros también participaban en actividades de canto multidimensionales, tomando parte en conciertos con motivo de aniversarios, fiestas patronales, visitas de personalidades de alto rango y eventos escolares asociados y veladas literarias y musicales. El repertorio de los coros estudiantiles se creaba en relación directa con la práctica interpretativa e incluía música religiosa, obras de compositores rusos y extranjeros y canciones tradicionales. Sobre la base de la práctica interpretativa coral, se volvió posible seleccionar principios generales de la estructura dramática de las presentaciones corales (los programas se ordenaban de acuerdo con la dimensión tópica, cronológica, estilística o de género) y los criterios principales para evaluar el nivel del dominio interpretativo.

Luego del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre, el establecimiento de las formas y métodos de formación de los directores corales en Bielorrusia estuvo estrechamente conectado con la formación del arte soviético como un todo. Por primera vez, los hijos de obreros y campesinos tuvieron acceso libre a los establecimientos educativos y el Estado se convirtió en el responsable en administrar el sistema

educativo. Escuelas de música, escuelas secundarias técnicas, conservatorios populares se abrieron en varias provincias de Bielorrusia. El proceso de formación de los directores corales se caracterizaba por la combinación de docencia, interpretación e información. Los establecimientos educativos tenían sus propios grupos corales cuyo repertorio incluía composiciones bastante difíciles de 4 – 8 partes.

Muchas páginas interesantes de la educación musical en Bielorrusia están conectadas con la actividad de directores tan prominentes como N. Malko y M. Antsev. Sus ideas sobre los contenidos de las lecciones de dirección, sobre la correlación entre la interpretación y el entrenamiento pedagógico en el proceso de educar directores corales tuvieron un efecto positivo en la pedagogía musical del país.

El Conservatorio Estatal (1932), que tenía un departamento especial de dirección coral, desempeñó un papel significativo en la formación de profesionales nacionales de la música.

*The Belarusian State
Conservatory named after
Lunacharsky, since 1992
Belarusian Academy of Music*

En diferentes épocas, el departamento estuvo dirigido por intérpretes y directores de renombre como I. Bari, I. Gitgartz, V. Rovdo. Toda la actividad del departamento estuvo estrechamente relacionada con la interpretación coral

bielorrusa y el desarrollo de la actividad coral amateur. Muchos estudiantes de conservatorio combinaban las lecciones con la participación en agrupaciones corales profesionales. Esto no sólo era permitido sino que era alentado pues favorecía la consolidación del conocimiento teórico a través de la práctica. Con este propósito, los estudiantes de todos los años también debían dirigir el coro del conservatorio. Una característica especial del departamento de dirección coral en el Conservatorio Estatal Bielorruso fue la estrecha conexión de la actividad coral en clase con otras disciplinas especializadas: solfeo, armonía, lectura musical, literatura musical y coral, piano y otros.

Cada nuevo período en la vida social, económica y cultural de la sociedad planteó nuevos desafíos que incluyeron aquéllos en la esfera de la educación musical. El moderno sistema de la formación de directores corales representa una cadena de eslabones que interactúan entre sí: primario – secundario – superior – postgrado. La formación de directores de primaria desempeña la función doble de: a) educación musical general para la generación joven; b) orientación profesional de los niños más talentosos, en que se cultivan en ellos el conocimiento profesional primario y habilidades.

Los establecimientos educativos de este nivel incluyen escuelas de música para niños, escuelas corales y escuelas de arte. En la República funcionan un número de escuelas especializadas (liceo musical) para niños prodigio con un período de estudio de 12 años que abarca las etapas primaria y secundaria de la educación musical. La educación primaria está caracterizada por la variación de los planes de estudio y la elaboración de un sistema de control multinivel.

La educación de los directores corales del nivel secundario especializado constituye la etapa de autodeterminación profesional del individuo creativo; también es la época para adquirir conocimientos y habilidades profesionales. En Bielorrusia, la base de este nivel se compone de departamentos

corales de escuelas y universidades musicales especializadas que funcionan de acuerdo con planes de estudio estandarizados. El sistema de notas de 10 puntos es la manera más precisa para determinar el nivel de aptitud del estudiante.

La escuela superior es el período de consolidación profesional de una persona y el logro del dominio en el campo del arte coral. Esta etapa de la educación la provee la Academia de Música (hasta 1992 – el Conservatorio Estatal Bielorruso), la Universidad de la Cultura y la Universidad Pedagógica, los cuales son notables por su enfoque amplio y variado sobre los contenidos de estudios en los departamentos de dirección coral.

Algunas características importantes de la formación moderna de directores corales son la humanización, diversificación, sucesión y continuidad del proceso educativo.

Una cualidad integral del proceso formativo del intérprete coral es la unidad de la teoría y práctica, siendo la clase coral una de las partes más importantes de la actividad de aprendizaje. Los coros que funcionan en todos los establecimientos educativos participan activamente en una variedad de conciertos y actividades informativas.

Actualmente, la educación local en dirección coral enfrenta el desafío de preservar y desarrollar la cultura musical nacional: obras artísticas de la escuela de composición tradicional y nacional; la interpretación de tradiciones manifestadas en una gama de métodos de transmisión del mensaje del intérprete; y técnicas vocales corales, establecidas en la República.

Los establecimientos educativos resuelven esta tarea de varias formas: a) imágenes y obras folklóricas de autores bielorrusos se incluyen en el repertorio de los coros de estudiantes y en los planes de estudio de especialización y canto (ellos son explotados de acuerdo con la tradición del canto actual; b)

los grupos de estudiantes participan en informes artísticos de la Unión de Compositores Bielorrusos.

Otro desafío de hoy es la integración del sistema educativo en la Comunidad Europea. Existen varias maneras exhaustivas en que esto puede lograrse:

- *los estudiantes y coros participan en festivales, concursos y proyectos creativos internacionales;*
- *los establecimientos educativos invitan profesionales renombrados del área del canto coral para que dicten discursos sobre los tópicos del canto coral de Europa del Este;*
- *se llevan a cabo concursos, seminarios, conferencias científicas y metodológicas, talleres internacionales en función de los establecimientos educativos.*

Una meta importante para todos los eslabones del sistema educativo sigue siendo el mejoramiento del entrenamiento profesional de expertos corales. Una aplicación activa de la moderna tecnología computarizada en clase, convirtiendo discursos unilaterales en lecciones interactivas, la planificación de nuevas formas de actividad extracurricular para los estudiantes, implementación de juegos de rol y métodos de resolución de problemas en el proceso educativo, la participación de jóvenes talentosos en la investigación científica, pasantía de los graduados en grupos corales amateur y profesionales, estos son los principales vectores que incrementan la eficiencia de los estudios.

El nivel de competencia de los graduados de todas las etapas es bastante alto. Los coros de estudiantes son participantes y ganadores permanentes de festivales y concursos locales e internacionales. Los grupos vocales desempeñan un papel preponderante en la organización de festivales corales a nivel regional y estatal.

Svetlana Gerasimovich es profesora asociada de la Presidencia de Dirección Coral de la Academia Estatal Bielorrusa de Música, directora artística y directora del coro infantil ejemplar “Ranitsa” en la Escuela Secundaria N° 145 de Minsk, galardonada numerosas veces en concursos internacionales y nacionales, reconocida como “la Profesora del Año” (Bielorrusia, 2003) por sus logros en el desarrollo de habilidades creativas en los niños. Email: egormakcim@mail.ru

Traducción Diana Ho, Venezuela