

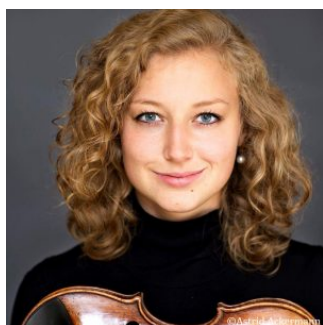
Best practices: Choral Music and Technology When a Pandemic Catalyzes Technical Innovations

initium

“Initium; auditorium” es una plataforma de conciertos en streaming disponible tanto a través de un navegador como de una App Smartphone. El objetivo de esta idea era apoyar a los artistas que perdieron oportunidades de actuación debido a la pandemia. Con el concepto “Descubra lo desconocido, desde casa”, queremos crear un espacio para una nueva experiencia intelectual. Para ver un concierto, el oyente debe comprar una entrada. También hay abonos que otorgan acceso ilimitado a todos los conciertos durante un período de tiempo determinado.

Jefe del proyecto Kaito Kikuchi

initium ; auditorium

CouponConcerts

CouponConcerts es una buena iniciativa que devuelve la música a las personas y ofrece a los músicos la posibilidad de cubrir sus costos de funcionamiento incluso en tiempos de pandemia. En la plataforma, cualquiera puede contratar a un músico o un conjunto para un concierto, que, dependiendo de la pandemia,

puede tener lugar a más corto o largo plazo. El modelo funciona muy bien en las ciudades más grandes, pero también genera interés en municipios más pequeños. De acuerdo con el principio “paynow, listen later”, los músicos reciben el pago directamente y luego fijan una fecha con los organizadores. Así se pudo ayudar con rapidez a muchos músicos en un tiempo sin conciertos.

¡Pero no solo es bueno para los músicos! La plataforma virtual ofrece a una amplia audiencia la oportunidad de llevar su música favorita en vivo a sus propias cuatro paredes. Ya sea para un concierto en casa, un cumpleaños o incluso una clase, todos encontrarán aquí lo que buscan.

Julia Ungureanu, violinista

© Minna
Kettunen

Jamulus

Jamulus se llama la solución que dio esperanza al mundo coral cuando yacía en el suelo en medio de la pandemia. Y, efectivamente, una vez superados los pequeños obstáculos técnicos, al fin se podía experimentar de nuevo la “sensación de coro”. Con una conexión estable a Internet por cable, se pueden lograr retrasos muy leves, lo que hace posible cantar casi simultáneamente. Todo lo que hay que hacer es ajustar el volumen de los cantantes individuales utilizando el mezclador

digital integrado hasta que se crea un sonido de coro equilibrado. El trabajo de ensayo, que en la mayoría de los sistemas de videoconferencia solo funciona en una dirección, con Jaumus vuelve a ser significativamente más efectivo, más constructivo e incluso permite la creación de música agógica. Para conjuntos cuyos cantantes tienen que viajar desde diferentes regiones, este tipo de ensayo puede ser una alternativa sensata incluso después de la pandemia.

Tristan Meister, director de orquesta

Tecnología y Orquestas en el mundo pandémico

Para la Orquesta Filarmónica de Medellín (Colombia) la pandemia fue una oportunidad para conectarse con nuevas audiencias de maneras diferentes. Conscientemente decidimos no solamente cambiar el canal de comunicación (pasar de un concierto en vivo a hacer exactamente el mismo concierto transmitido por una plataforma virtual) sino apostarle a productos pensados para el mundo digital para llegar a nuevos segmentos de público. Una de las apuestas interesantes que hicimos fue utilizar la música de cámara (el único formato permitido por normas de salud pública) para generar consciencia acerca de la conservación del patrimonio material e inmaterial aliándonos con un arquitecto que hizo la reconstrucción y modelación digital de teatros que desaparecieron en la ciudad a principios del siglo XX y donde tenían lugar espectáculos como la filarmónica de Nueva York y el American Ballet, entre otros. Fue así como logramos

“transportarnos al pasado” y realizar conciertos en lugares que ninguno de nuestros músicos pudo conocer pues los demolieron en 1940. El resultado, fue una serie de conciertos con diferentes repertorios que generaban conversaciones alrededor de todos los lugares que en aras de la industrialización se perdieron en la ciudad y que hoy anhelamos. Fue una mezcla de patrimonio, conservación, música y tecnología para la reconstrucción y modelación 3D que nos permitió seguir trabajando, ampliar nuestra audiencia e innovar en un sector que venía haciendo lo mismo hace 200 años. Pueden ver algunos de estos conciertos aquí.

María Catalina Prieto – Directora Ejecutiva

Enseñanza en línea

La enseñanza en línea parecía en un principio un formato extraño, sin embargo, con perseverancia se encontraron mejoras. Un micrófono, teclado, computadora y audífonos son los requerimientos mínimos. Zoom fue la plataforma elegida. Los estudiantes de la Hochschule für Musik Trossingen (Alemania) tienen la ventaja de que esta Musikhochschule proporciona aulas tecnológicas completamente equipadas. La mayoría de mis estudiantes privados tienen acceso al equipo y también un buen conocimiento de la tecnología. La barrera fundamental aquí es la latencia que interrumpe la capacidad de hacer juntos la lección; acompañar o cantar juntos es imposible así que los estudiantes deben tener una sólida preparación previa. Los estudiantes experimentados tuvieron

una clara ventaja, mientras que los estudiantes menos independientes resultaron desmotivados fácilmente.

La creatividad, la flexibilidad, las grabaciones y acompañamientos fueron esenciales pero el formato de Improvisación Vocal permitió una buena adaptación a la realidad en línea –buscamos inspiración relacionada por internet e incluso la latencia se convirtió en un impulso creativo.

Las clases en línea conectaron a un mundo con necesidad de conectarse al traer luz sobre la evidente brecha socio-económica. Los estudiantes en condiciones menos favorables nuevamente estuvieron en clara desventaja. Mi esperanza es un futuro en el que los gobiernos proporcionen los materiales para permitir a cada estudiante aprender en condiciones de justicia, tanto en la escuela como también en sus hogares.

Andrea Conangla, profesora de improvisación vocal en Hochschule für Musik Trossingen (Alemania).

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela