

Cánones del corazón: Un análisis detallado del contrapunto de Abbie Betinis

Peter Steenblik, director de coros y maestro

Abbie Burt Betinis (1980) es una de las más importantes compositoras de música coral norteamericana del siglo XXI. Con solo 36 años, su obra es amplia y variada. La que una vez fue destacada, en 2009, en un número del *Boletín Coral Internacional* dedicado al trabajo de jóvenes músicos, Abbie Betinis se está haciendo un lugar, seguro y distinguido, en el repertorio coral.

Dos veces galardonada con la beca McKnight para artistas, Betinis es profesora adjunta de composición en la Universidad Concordia-St. Paul, compositora en residencia para The Schubert Club (posición que ha ocupado durante 12 temporadas), y tiene un catálogo de más de 60 encargos. *The New York Times* describe su música como “imaginativa e intensamente melódica”. Matthew Culloton, director de *The Singers*, un grupo coral de Minnesota de fama internacional, dijo: “la música de Betinis es merecedora de reconocimiento por su originalidad, su nivel de artesanía compositiva, y su sincera musicalidad”. Ya no es una compositora “emergente” sino alguien cuya carrera pertenece a la tradición, la misma tradición a la que pertenecen Dominick Argento, Stephen Paulus y Libby Larsen.

Betinis creció en el seno de una familia musical en Amherst Junction, Wisconsin, zona de granjas y bosques y situada a unos 32 kilómetros al sureste de Stevens Point. A los tres años de edad, mientras cantaba un canon en el coche con su familia, orgullosamente sostuvo su parte, un acontecimiento que se recuerda como una experiencia similar a la “mayoría de

edad” dentro de una familia con una gran tradición musical.

Y es en parte debido a esta educación que una de las técnicas de composición a la que Betinis tiene más afecto es el canon. La inclusión de los cánones forma una fuerte conexión entre la propia alma de Betinis con la música que compone. Betinis dijo sobre una de sus composiciones:

“¡Me gusta tanto cantar cánones que parece que los escribo mientras duermo! Me desperté una mañana con éste en mi cabeza mientras el sol entraba por la ventana en un brillante día de otoño.”

Su catálogo de publicaciones incluye cinco cánones independientes: *Be Like the Bird* (5 voces, 2009), *Come In, Come In!* (4 voces, 2011), *Lumen* (hasta 4 voces, 2012), *Morning Round* (4 voces, 2013) y *Table Grace* (hasta 8 voces, 2007). A primera vista sus cánones son bastante simples pero mirados con mayor detalle revelan más complejidad; estos cánones pueden usarse como piezas de concierto sorprendentemente emotivas. Y Betinis alienta al músico a explorar alternativas en sus actuaciones. Uno de estos

cánones, por ejemplo, viene con un surtido de “mapas” con sugerencias. Algunas guían a los cantantes a empezar cada dos compases (del mismo modo que uno interpretaría *Row, Row, Row Your Boat*). Otras permiten a la pieza “construirse” a partir del unísono hasta las 3 voces y de allí a las 5 voces. Adicionales mapas de recomendaciones indican compases de descanso que pueden crear un producto más en la línea de *Phase Patterns* de Steve Reich de lo que uno pueda esperar de una

pieza tradicional. En las manos de Betinis un canon es mucho más complejo y una forma de arte que estimula el oído.

En un debate Betinis ha reconocido el canon como una fuente de fortaleza. Aún siendo joven, ha luchado tres veces contra un linfoma de Hodgkin en los últimos 19 años que la han llevado a un trasplante de médula ósea, en 2010. Fue durante esta última vez que escribió *Be Like the Bird*, un canon rítmico basado en el texto de Victor Hugo "*Be like the bird that, pausing in her flight awhile on boughs too slight, feels them give way beneath her -and sings- knowing she hath wings.*" Su abuelo era pastor en una iglesia y ella encontró el texto entre uno de sus sermones después de que él muriera. De las circunstancias alrededor de esta composición escribe:

"Un canon es una melodía que es su propia armonía. No puedes cantar un canon solo (en directo, al menos) y escuchar todas sus armonías. Necesitas cantarlo con otra gente para escuchar realmente como la melodía crea su propio sistema de apoyo de alturas y ritmos. Pensé que era la metáfora perfecta para sobrevivir tiempos difíciles. Pienso que todos tenemos nuestra propia melodía en esta vida, algo único que podemos ofrecer al mundo, pero a veces esta melodía es difícil de escuchar cuando la vida es dura. A veces necesitamos que nuestros amigos vengan, uno a uno, a cantar esta melodía también, para que podamos escuchar qué fuerte es y que pueda alzarnos de nuevo. O, como dice el texto, nos dé alas.

*No sabía que yo misma iba a necesitar tanto *Be Like the Bird* cuando la escribí. Algunos amigos vinieron a mi casa y cantamos alrededor del piano y estábamos cantando todas las armonías a la perfección... Fuimos a una radio local la mañana siguiente y lo grabamos. Tres meses más tarde fui diagnosticada de cáncer por tercera vez. Y fue entonces que esta melodía se convirtió para mí en un mantra... algo que podía cantar en cualquier momento que sintiera miedo. Ahora estoy sana pero cuando estoy sola imagino a todos mis amigos entrando a su tiempo y cantándolo conmigo."*

El uso que Betinis hace de los cánones no se limita a los cinco ejemplos publicados sino que es observado en muchas de sus obras. Por ejemplo, *Hail, Christmas Day!* (SSA o SATB, 2003) empieza con un verso al unísono que progresa en una sección polifónica, luego se lanza a un canon rítmico a tres voces. Una coda lleva la pieza a un final culminante. De modo similar *The World Made New: Eleanor Roosevelt's Evening Prayer* (SATB, 2012) acaba en canon con la anotación para los cantantes de “escoge to propia aventura.”

Otras obras del catálogo de Betinis tienen ejemplos menos obvios de canon pero incorporan la forma en las secciones más largas. El primer movimiento de *Carmina mei cordis* (SATB, 2004) incluye un complejo doble canon. En esta instancia, las líneas de soprano y tenor presentan la misma melodía con dos tiempos de distancia mientras las líneas de contralto y bajo ofrecen una contramelodía que empieza en el tiempo intermedio (EJEMPLO 1). Episodios canónicos extendidos también pueden encontrarse en *Psalm 126: A Song of Ascents* (SATB, 2003), *Bar Xizam* (SATB, 2007), *Spell of the Elements* (SATB, 2007), *Chant for Great Compassion* (SSAA, 2008) y, más recientemente, en el exquisito encargo de la ACDA *A Blessing of Cranes* (SSAA, 2015) que usa el texto “*Never a thought of thinking, only this weaving...*” e ilustra un tema elegante de curación comunal.

Una de las obras con más fuerza y más conocidas de Betinis es *From Behind the Caravan: Songs of Hâfez* (SSAA, 2007). Sobre esta obra Betinis afirmó que “Un canon es la técnica de composición perfecta para mucha de esta poesía”⁸. En el segundo movimiento, por ejemplo, Betinis usa el canon como una forma de salir de la estructura del texto *ghazal* original y prolongar su sentido poético mientras un canon a cuatro voces se sucede en el texto *Qam ma-khor, ey del*. El talento de Betinis por la composición es más evidente cuando, en medio de este canon, incorpora un segundo nivel de comienzo. Una alusión al misticismo Sufi donde las voces externas usan un suspiro sin texto, conectándose entre ellas de nuevo con un

poder divino para adentrarse posteriormente en un nivel de duelo y pena mientras todas las voces se embarcan simultáneamente en un material temático que no forma parte del canon original (EJEMPLO 2). En este momento está claro que el coro, de forma empática, envuelve al oyente en una frazada auditiva de consuelo, aliviando el corazón en duelo.

Dejando de lado los evidentes ejemplos, figuras de tipo canon pueden encontrarse en muchas obras del repertorio de Betinis. Algunos de estos ejemplos incluyen *Songs of Smaller Creatures* (SATB, 2005), *In the Bleak Midwinter* (SATB, 2006) y *The Mirthful Heart* (SSA, 2012).

Es más, a lo largo de todo su catálogo se puede observar una cantidad significativa de cruces de voces, un efecto secundario de la inmersión de la compositora en el canon y las estructuras tipo canon.

“Me encanta manipular con el cruce de voces en mis ideas melódicas... Algunas de mis obras de más éxito, creo, son solamente un contrapunto de dos voces que saltan, o un contrapunto de tres voces que, de hecho, se trenzan sobre sí mismas a lo largo de la página.”

Las obras de Betinis están llenas de estos ejemplos... Un director menos familiarizado con el estilo de escritura de Betinis podría sentirse tentado a ignorar elementos de cruce de voces y, por lo tanto, hacer ajustes a la partitura. Pero debe entenderse que el uso del cruce de voces de Betinis es intencional. Mientras disfrutaba de una beca al *European American Musical Alliance* de París, Francia, Betinis desarrolló un vocabulario de composición y un endentimiento muy específico del contrapunto que afecta particularmente sus elecciones en cuanto a voces principales. Lo muestra en el estilo que aprendió allí: contrapunto de una voz, con la idea de que el público escuche un efecto de movimiento escalonado y que cualquier intervalo mayor que una segunda mayor lleve al

oyente al principio de un nuevo material melódico. Componiendo de este modo obtiene como resultado un cruce de voces frecuente e intencional. Estos cruces, aunque pueden resultar extraños al principio, son observados a menudo. Betinis, cantante, es muy consciente de los colores vocales que resultan de la tesitura y la posición.

En relación a este asunto, el doctor Elroy Fresen, Director de Estudios Corales de la Universidad de Manitoba, y director involucrado en la interpretación de las primeras obras de Betinis, ha dicho:

“Un compositor, Abbie en especial, sabe muy bien como suena una contralto primera en comparación a una soprano segunda en un coro convencional. Así que no me atrevería a toquetear nada. Se trata de una cuestión de voces principales. No veo de qué manera hacer ajustes puede simplificar la composición.”

Con los cánones, estructuras canónicas y efectos secundarios del uso de estas técnicas que se encuentran en abundancia en su repertorio, cualquier cantante o director que se acerque a la música de Betinis debe entender el sentido más profundo detrás de estas técnicas. Discusión detallada sobre los textos en cada uno de estos ejemplos es aconsejable. Por ahora, es suficiente decir que Betinis es una compositora muy imaginativa cuyo uso del canon es deliberado, a menudo dirigido por el texto y siempre sincero.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

The image displays a musical score for 'Behind the Caravan, mvt. 2, measures 37-49'. It is divided into two systems. The left system, labeled 'Start of 4-part canon', shows five staves of music. The right system, labeled 'Momentary departure', shows five staves of music. Below the right system, there are two staves labeled 'Viola continues'. Red arrows and text labels highlight these specific features.

EXAMPLE 2 – From *Behind the Caravan*, mvt. 2, measures 37-49. The most extensive episode of canon in the work.

BIBLIOGRAFÍA

- Betinis, Abbie. *Morning Round* (program notes). Abbie Betinis Music Co.: Saint Paul, 2013.
- Culloton, Michael. "Jocelyn Hagen and Timothy Takach: An Introduction to Their Choral Music and a Study of Their Positions Within a Lineage of Minnesota-Based Composers." DMA diss., North Dakota State University, 2013. ProQuest (AAT 3557360).
- Kozinn, Allan. "Romanticism, Tone Paintings and Modern Takes on Folk Tunes." *The New York Times*, May 27, 2011, sec. C. <http://www.nytimes.com>.
- Spurgeon, Debra, editor, *Conducting Women's Choirs*. Chicago: GIA Publications, 2012.
- Wanyama, Shekela. "Nothing Off-Limits: An interview with composer Abbie Betinis." *International Choral Bulletin* 28:2 (2009): 39-41.
- Rothrock, Stanley H., II. "The Choral Music of Abbie

Betinis: A Prospectus of the Composer's Output Through December 31, 2008." DMA diss., University of Minnesota, 2009. Unpublished.

Peter Steenblik es director de actividades corales en la Universidad de West Florida y Chorus Master en la Ópera de Pensacola. Completó un doctorado en dirección en la Universidad de North Texas donde fue director del coro de mujeres, con 90 voces. Tiene un master y grado en dirección coral y pedagogía musical de la Universidad de Utah y fue director de música coral en el Jordan High School (Utah) durante 10 años. El Dr. Steenblik fue jefe de actividades corales en la *Utah Music Educators Association* (2010-2012) y en la Utah ACDA. Sus estudiantes han aparecido en conciertos con el Mormon Tabernacle Choir, Women's Chorus of Dallas, Utah Symphony, Ballet West, Pensacola Opera y Pensacola Symphony Orchestra. www.petersteenblik.com, email: psteenblik@uwf.edu

Traducido del inglés por Núria Samper, España

Revisado por Juan Casabellas, Argentina