

Cambios en el Mundo Coral en los últimos 10 años

Por Marcin Cmiel , Sociedad Coral Lira en Varsovia

Traducido del inglés por Juan Carlos García Gil

Revisado por Carmen Torrijos, España

Cada año a final de octubre tiene lugar en Varsovia el Festival Coral Internacional Varsovia Cantat (www.varsoviacantat.pl). Me siento afortunado de ser miembro del jurado de este evento durante tantos años y me encantó que el pasado octubre ya acogiéramos la 10ª edición del festival que trae a lo más alto los coros a capela hasta la capital de Polonia. Fue una perfecta ocasión para hablar con mis colegas de los últimos 10 años, todos ellos miembros jurados muy activos y que compartieron su opinión conmigo basándose naturalmente no solo en su experiencia en Varsovia, sino también en muchos otros eventos y festivales corales en los que han participado. En el panel del jurado estábamos el Profesor Romuald Twardowski (compositor polaco), Bernard Gfrerer (Salzburgo, Austria), Agnes Gerenday (Budapest, Hungría) y Carmen Moreno (Barcelona, España).

Cambios de actitud para competiciones y conciertos

Varsovia Cantat es un festival cuya parte principal es una competición de canto. Hace diez años los coros se interesaban, por supuesto, en ganar los premios pero para la mayoría el principal objetivo era participar en tantos conciertos adicionales como fuera posible. Antes, con una media de 18-25 coros, los organizadores experimentaban dificultades para encajarlos en 10-12 conciertos colectivos. Los últimos años con casi 30 coros por cada edición, se intentó realizar 4-5 conciertos colectivos. Obviamente, esto significa que ahora

los coros se centran un poco más en competir que en actuar en general. Además, hace 10 años durante los conciertos colectivos adicionales los coros trataban de cantar tanto como fuera posible –normalmente 25-30 minutos no eran ni siquiera suficientes. Actualmente algunos coros tienen problemas para cantar una composición de 20 minutos y, muy a menudo, simplemente repiten su composición de la competición. ¿Por qué? ¿Inseguridad? No obstante, todos los coros seleccionados para el Varsovia Cantat son buenos y muy buenos grupos que antes o después ya ganaron grandes premios en muchos festivales corales por todo el mundo. Así, en mi opinión, para muchos coros ser campeón es más importante que conectar con el público. Gracias a eso, el nivel de actuaciones estuvo aumentando constantemente pero, ¿es el objetivo del canto coral únicamente ganar puntos?

Cambios en el repertorio

Hace muchos años, los coros trataban de maximizar el tiempo de competición y elegían un programa tan largo como fuera posible y en muchos casos pasándose de tiempo de manera bastante considerable, con una duración similar al programa de conciertos adicionales; algo que, como ya sabemos, no agradaba al jurado. En mi opinión, es muy sencillo medir el tiempo de actuación en los ensayos. Naturalmente, puedes equivocarte 1 ó 2 minutos pero, ¿por qué algunos coros exceden el tiempo de actuación en 5 ó más minutos? Actualmente estas cosas no suelen suceder y, en realidad, tenemos casos de coros preocupados de que el repertorio sea demasiado corto!

Nos hemos percatado de una ligera tendencia de los coros a cantar música más contemporánea tanto internacional como típica de sus países, junto con más música del siglo XV y XVI. Naturalmente se incluyen muchas actuaciones del “siempre presente” Giovanni Pierluigi da Palestrina. Hay un pequeño descenso en las actuaciones de música del siglo XVIII y XIX. Desde el primer festival, los coros del conocido *antiguo bloque del este* tenían tendencia a cantar bastante espiritual,

o como se la conoce también, “música de entretenimiento”. Aunque su preparación vocal era perfecta, tenían algunos problemas de interpretación de estilos, algo que prácticamente desapareció años después. Más tarde empezaron a utilizar cada vez más canciones de sus propios países y, sorprendentemente, los coros de la zona norte y oeste comenzaron a interpretar más y más música “del este”, incluyendo piezas originarias de la iglesia ortodoxa. Muchos coros han comprendido perfectamente que algunas composiciones, aunque son hermosas y bastante conocidas no encajan particularmente en el festival ya que son más apropiadas para conciertos. Los coros entendieron que la selección del repertorio es muy importante y deberían mostrar una variedad de habilidades vocales del coro. Los coros de antes a menudo cantaban un repertorio que ya conocían de hace muchos años, pero en muchos casos esto era una estrategia equivocada ya que se sentían muy seguros con un repertorio antiguo y, como consecuencia, no se esforzaban demasiado en la fase de preparación. ¡Sin retos (un nuevo repertorio de competición para refrescar los sesos de los coristas), no hay resultados!

Cambios del tipo de coros

Como ya sabemos, la mayoría de los coros que actuaron en Varsovia Cantat son mixtos. Hace diez años era normal ver un coro con más de 45-50 cantantes. En los últimos años ha habido un descenso en la media del número de coristas más hacia la música de cámara. Aun así, los coros universitarios siguen siendo la forma dominante de coros mixtos en cuanto al alto nivel de actuación. Cada vez con más frecuencia, estos coros los constituyen no solo estudiantes sino también graduados y profesores de universidad. Sorprendentemente, los coros de hombres y mujeres, que año tras año habían empezado a verse como algo extraño, en los últimos años volvieron a la gloria y empezaron a aparecer más a menudo en la competición. La media de edad de niños en el coro se elevó –ahora 14-15 años frente a los 11-13 de antes. En algunos casos incluso es difícil

llamarlos coros infantiles, ya que deberían llamarse en su lugar coros de jóvenes. Los coros de niños jóvenes, con edades de entre 7 y 12 años, actúan pocas veces en la actualidad.

Cambios en la vida social del coro

Durante el festival, todos los coros se acompañan de miembros corales locales o voluntarios para ayudarlos a desenvolverse en una ciudad tan grande como Varsovia. Después de cada festival también me reúno con esa gente y trato de hacer un resumen del mismo. Comparado con las primeras ediciones, donde los coros disfrutaban del tiempo libre tanto que casi ni siquiera llegaban a cantar en la competición o conciertos adicionales por pasar la mayor parte del tiempo en la ciudad, actualmente son más los coros que únicamente pasan tiempo ensayando en el hotel –esto es bastante comprensible pero esta situación ocurre incluso tras la competición o conciertos adicionales. Por supuesto, pasan tiempo juntos además de cantar, pero más bien dividiéndose en pequeños grupos más que como un conjunto coral –de manera que en algunos casos la única foto coral que se llevan de Varsovia es la del auditorio. ¿Se están volviendo los coristas menos sociales? ¿O es simplemente una tendencia general en el mundo?

Cómo ha cambiado al público

El público, que es una parte muy importante para el coro durante el concierto, no siempre ayuda durante la competición. Se ha vuelto un poco más vago comparado con el pasado. Cada vez hay más gente en el concierto de la gala ya que es más fácil venir 2 horas y escuchar lo mejor de todo el festival que pasar 10 horas durante la competición de canto –que es donde pueden escucharse algunas composiciones nuevas y menos conocidas. Para la gala, los coros, obviamente, eligen un muy buen repertorio que normalmente son piezas muy bien conocidas para los amantes de esta música. El público en los conciertos de tarde es tan impredecible como el tiempo, y de hecho el tiempo es desgraciadamente el factor más importante. Con un

tiempo cálido viene mucha gente a los conciertos pero solo cuando está lloviendo o hace frío, viene menos gente. Hace 10 años el tiempo no era tan determinante para el público. ¿Cambio climático?

Estoy contento de que en los últimos 10 años del Varsovia Cantat casi 250 coros de todo el mundo y el festival hayan seguido fieles al perfil a capela, que es para mí el mejor tipo de actuación coral –quizás no tan espectacular como las obras famosas con orquesta, pero sí la más exigente y bonita al mismo tiempo.

Marcin Cmiel (Varsovia, Polonia) Director coral y profesor de música. Uno de los miembros que establecieron la Sociedad Coral LIRA en Varsovia. Entre los años 1997-2008 fue director adjunto de la Sociedad Coral LIRA. Desde 2009 se ha formado como director artístico de la Sociedad Coral Lira en Varsovia. Se graduó en la Academia de Música de Varsovia en la clase del Profesor Ryszard Zimak. Durante años ha colaborado con el Coro de la Universidad de Varsovia y Stefan Wysznski y con el compositor Romuald Twardowski. Durante muchos años ha sido miembro jurado de festivales corales en Varsovia, San Petersburgo y el Festival de Adviento Cracovia. Email: mcmiel@poczta.onet.pl