Los Coros Transformando Nuestro Mundo

Una Nueva Iniciativa del Festival Internacional de Coros de Yale

Mary L. Cohen, André de Quadros, Jeffrey Douma

Hace unos años, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional para la Música Coral, (FIMC), comisionó a un grupo de directores de coro para reunirse en Venezuela y crear Directores Sin Fronteras (CWB[1]) con un propósito específico en mente: el desarrollo de habilidades y capacidades en la música coral en los países en desarrollo. Desde la creación de CWB, varios proyectos han tenido lugar bajo su cuidado, con directores de América y Europa dando clases magistrales y cursos, e iniciando una gran variedad de proyectos de cooperación en África, Asia y América Latina. La CWB se convirtió en una red informal de directores y coros que trabajan en conjunto.

Con el paso del tiempo, quedó claro que la CWB tenía un papel más importante en la conceptualización de la "frontera" como elemento de exclusión. Las fronteras internacionales que separan a los países no son la única clase de exclusión. Una serie de obstáculos para la plena participación en la vida cultural existe para las comunidades e individuos en todos los países. Por lo tanto la CWB, en esta nueva etapa, trató de localizar y comprender los varios obstáculos existentes en la participación en el canto coral, ya sea debido a la pobreza, la alienación, la salud mental, el conflicto, el encarcelamiento, u otros obstáculos, y de considerar cómo los

coros y directores pueden desarrollar proyectos de transformación a nivel local. Era fundamental realizar una crítica a la misión inicial de la CWB y encontrar una nueva filosofía, socialmente responsable; ésta es una tarea central para este histórico simposio de la Universidad de Yale.

La historia del Festival Internacional de Coros de Yale –y de este simposio- comienza con el Yale Glee Club, la más antigua organización musical de la Universidad de Yale. Desde las primeras décadas del siglo XX, la época en que Marshall Bartholomew (conocido por muchos simplemente como "Barty") era su director, el Glee Club ha sido defensor de la idea de que el canto coral tiene un poder único para crear conexiones reales entre las personas y ha recorrido el mundo con el objetivo no sólo de proporcionar una experiencia enriquecedora a sus cantantes, sino de promover la comprensión internacional y la buena voluntad a través del canto.

El Coro Alumni de la Universidad de Yale se fundó en 1998 para proporcionar a los antiguos miembros del Yale Glee Club -y a sus amigos cantantes- una oportunidad de volver a conectarse entre sí a través del canto. El coro ha trabajado para llevar la visión de Barty al siglo XXI, involucrándose en colaboraciones musicales internacionales y patrocinando iniciativas musicales de divulgación en todo el mundo.

La mayoría de las actividades del Coro Alumni se ha centrado en el extranjero, pero desde hace algunos años, el Glee Club y el Coro Alumni se han interesado en unir fuerzas para hacer algo que traería a casa la idea de un intercambio coral internacional. El resultado es el Primer Festival Coral Internacional de Yale (del 19 al 23 de junio de 2012), lo organizan conjuntamente la Escuela de Música, el Glee Club, el Coro Alumni de la Universidad de Yale y el Festival Internacional de las Artes y las Ideas de New Haven. Este evento presentará cuatro renombrados coros provenientes de cuatro continentes: el Coro del Conservatorio Central de Música de Beijing, el Coro de la Universidad del Estado de

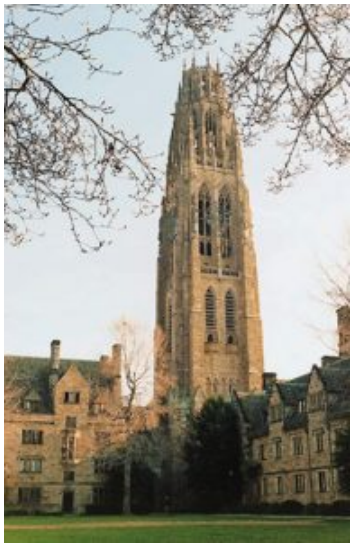
Manado de Indonesia, la Sociedad Coral Imilonji Kantu de Sudáfrica, y el Consort of Voices de la Universidad de Cambridge, todos junto al Coro Alumni de Yale y la recientemente creada Coral de Artistas de Yale. Estarán en New Haven, Connecticut durante cinco días, cantando y explorando las conexiones que la música coral fomenta entre las personas.

Siguiendo esta última idea, la de la exploración, que ha inspirado este simposio, Los Coros Transformando Nuestro Mundo tendrá lugar durante los dos últimos días del festival, 22 y 23 de junio de 2012. Vivimos en una comunidad mundial cada vez más interconectada, un hecho que se extiende a todas las facetas de nuestra vida cotidiana. La comunidad del canto coral, por supuesto, no es la excepción, y ciertamente existe más colaboración coral internacional, intercambio y divulgación como nunca antes. Al mismo tiempo, el trabajo innovador ocurre en el ámbito local, lo que está modificando nuestra visión de lo que el canto coral puede lograr y cómo puede transformar la vida.

Mientras que muchos en la FIMC pudieran acordar que estas interconexiones son beneficiosas, ellas también plantean importantes interrogantes. ¿Cómo pueden estas conexiones que formamos a través del canto ampliar nuestras percepciones de manera significativa?; ¿Qué se puede aprender a través del intercambio coral internacional y qué no? Un grupo que se involucra en actividades de divulgación con las mejores intenciones, ¿puede correr el riesgo de ser paternalista sin querer, o pasar por alto las diferencias reales entre las culturas? Si existe -de hecho muchos de nosotros, como músicos del quehacer coral lo afirmamos- algo acerca del canto que tiene la habilidad excepcional de unir a las personas, ¿qué es? ¿Subestimamos el poder del canto para resolver los problemas, teniendo en cuenta que la música coral ha sido utilizada para reforzar las divisiones sociales? ¿Cómo están los coros y sus directores llamados a desarrollar una práctica

socialmente responsable? A través de su asociación con Directores sin Fronteras y con el Programa de Intercambio Internacional de Directores de la Asociación Norteamericana de Directores Corales, el simposio reunirá a expertos e innovadores de todo Estados Unidos y del mundo para explorar estas y otras preguntas.

En particular, el simposio reunirá a gente de todo el mundo que lidera programas únicos en capacitación y cambio de vida. El formato del simposio incluirá conciertos completos de grupos, ponencias de grupos sobre un tema específico, sesiones de salón, donde los participantes tendrán la oportunidad de discutir y dialogar con los ponentes sobre los programas e ideas presentados. Se incluirán amplios descansos entre las presentaciones, así como un almuerzo grupal con los participantes en el simposio el viernes 22 de junio, habrá grupos cantando, conciertos, ensayos y presentaciones que brindarán a los participantes oportunidades de interacción informal. El simposio concluirá con un concierto de Gala donde actuarán el Coro Alumni de Yale y la Orquesta y Coro de New Haven. Después del concierto, los artistas y el público tendrán la oportunidad de ir al parque New Haven para las Artes y las Ideas para un concierto al aire libre.



Harkness Memorial

Tower, erected in 1921, rises over the campus

El rango de temas que se abordarán durante Los Coros Transformando Nuestro Mundo, refleja el énfasis especial del simposio sobre el canto coral y la responsabilidad social. Las sesiones explorarán el trabajo de los coros de prisiones en los Estados Unidos, los coros de adultos con discapacidades físicas y neurológicas, y el movimiento Coro Umbral, un programa coral de mujeres que cantan en las cabeceras de cama de personas que sufren y batallan, algunos con la vida, otros con la muerte. En otras sesiones se compartirán las formas en que los coros profesionales -como el Coro de la Radio de Berlín y las instituciones educativas como la Universidad de Toronto- han usado programas innovadores para atraer a nuevas audiencias. Los paneles discutirán los intercambios corales internacionales exitosos, la difusión intercultural a través del canto coral, el canto coral y el bienestar mental, vocación coral, los coros de jóvenes y la responsabilidad social y los coros de homosexuales, lesbianas y transexuales y su relevancia en la actualidad. Próximamente informaremos el programa detallado y los nombres de todos los ponentes. La información de cómo registrarse la pueden encontrar en **www.yaleinternationalchoralfest.org**.

Como organizadores, estamos realmente entusiasmados con este nuevo evento, que promete ser muy especial y esperamos que considere unirse a nosotros en Yale en junio próximo.

---

[1] Por sus siglas en inglés

Mary L. Cohen. Es la Jefa del Departamento de Educación Musical en la Universidad de Iowa, donde enseña Métodos Corales, Métodos Elementales, y Cursos de grado, y dirige el Coro Comunitario de la Prisión de Oakdale, donde además lleva a cabo una investigación y da clases. *Correo electrónico:* mary-cohen@uiowa.edu

André de Quadros es profesor de Música en Universidad de Boston, es el director artístico de la Iniciatica Coral Arabe y del Festival Coral Internacional de Bali, es director del Coro de la Universidad del Estado de Manado y miembro fundador de la CWB. *Correo electrónico:* adq@bu.edu

Jeffrey Douma es Profesor Asociado de la Escuela de Música de la Universidad de Yale, donde enseña Dirección Coral en el programa de graduados. Es director Musical del Yale Glee Club, el Coro Alumni y el Coro de Artistas de Yale. *Correo electrónico:* Jeffrey.douma@yale.edu

Traducido por Luis Romero, Mérida-Venezuela