

Colecciones Corales: Una Inversión "Sonora"

Dra. Marian Dolan, EE.UU

Colecciones. Una buena inversión. No importa si tu coro está en la Argentina, Rumania, Indonesia o Canadá, comprar partituras es una verdadera inversión en la ajustada economía global actual. Muchos directores de coros consideran que las colecciones corales son una manera inteligente de comprar un conjunto de partituras – como un libro– por menos dinero que comprando partituras individuales. Aquí van, entonces, algunas recomendaciones.

Let's Get Singing (ISBN 978-3-7649-2439-3; Gustav Bosse Verlag/Bärenreiter) es una colección coral global de más de 100 partituras SATB de 35 países y casi la misma cantidad de idiomas, editada por 4 educadores corales alemanes. Cerca de 50 partituras son canciones folklóricas, la mitad europeas y la mitad de otros países, incluyendo Haití, Kenia, Congo, Madagascar, Macedonia, México, Samoa, Serbia, Eslovenia, Sudáfrica, Tanzania, Jamaica y Ucrania. Las otras más de 50 partituras están igualmente divididas en seculares, sacras y navideñas. Muchos de los textos no alemanes originales pueden ser cantados también en alemán, ya que cuentan con traducción en otro renglón, pero esta condición no se mantiene a lo largo de toda la colección. Algunas partituras son arreglos originales de las culturas nativas ("Haïti Chérie" de Electo Silva; "Três Cantos Nativos" de Marcos Leite; "Pusi Nofo" de Chris Marshall); los mismos editores arreglaron las otras canciones internacionales. La mayoría de las obras son a capella. Unas pocas partituras contienen acordes cifrados, pero lamentablemente no incluyen explicaciones en cuanto a la instrumentación. La mayoría de las obras son de poca duración

y musicalmente accesibles a grupos de otras culturas o idiomas. El libro es de tapa dura, bien encuadernado y de fácil lectura, con numeración en todos los compases. Las traducciones de los textos por lo general están tanto en alemán como en inglés. No hay grabaciones de las obras cantadas, sin embargo está disponible un CD de audio, con "99 pistas y textos de todas las canciones en idioma no inglés". Las pistas con las pronunciaciones son fácilmente accesibles online (<http://bit.ly/4J6aLV>). Estas pistas de pronunciación, si bien son una buena idea, necesitan ser editadas. Algunas están habladas demasiado rápido, o con ritmos que no se corresponden con los de la partitura; otras están entonadas o casi cantadas, más que clara y lentamente pronunciadas, con especial atención a los diptongos o consonantes inusuales. Es extraño que los textos en inglés se hayan omitido en estas grabaciones de audio. De todos modos, esta es una de las más "globales" colecciones publicadas actualmente en un único volumen. Si lo que estás buscando es un compilación global, diversificada y accesible, este volumen es un buen comienzo.

Las colecciones de partituras de un país o región específicos pueden ser publicadas para su uso en esa área, o para ser utilizadas por coros internacionales que deseen explorar el repertorio de esa determinada región. Por ejemplo, la editorial SULASOL, de Finlandia ofrece dos colecciones, una destinada mayormente a los coros finlandeses, y otra para los conjuntos internacionales. SULASOL publica tres volúmenes de partituras para coros mixtos a capella en un serie llamada *Sekakuorolauluja*, que significa "canciones para coro mixto", para uso de coros finlandeses. Dado que toda la información se encuentra solamente en finlandés, ino hay necesidad de una guía de pronunciación!, pero dada la extensión, profundidad y accesibilidad de esas partituras, sería conveniente que existiera una traducción al inglés de las notas informativas, junto con el ejemplar de la excelente guía de SULASOL "Cómo cantar en finlandés". El volumen 3, por ejemplo, contiene 78

obras, la mitad de las cuales son de compositores finlandeses, tanto históricos como vivientes, incluyendo Chydenius, Johansson, Kekkonen, Kortekangas, Kostainen, Kuula, Makaroff, Mäntyjärvi, Rautavaara, Sibelius. Los compositores internacionales incluyen Bárdos (*Dana-dana*), Čopi ("Pie Jesu"), Erb ("Shenandoah"), Kreek ("Õnnis on inimine"), Sisask ("Oremus") como también motetes latinos de los siglos XVI y XVII. La impresión es buena y muy legible.

Is it Spring in Finland? es la nueva colección de SULASOL de las 14 partituras románticas nacionales de Finlandia, brillantemente editadas por el compositor Jaakko Mäntyjärvi. Nuevamente, se trata de partituras a capella en varias combinaciones de voces para coro mixto. Las notas contextuales, culturales y biográficas que incluye Jaakko (en inglés), permiten a los no finlandeses una extensiva comprensión de este importante y hermoso período de la música coral finlandesa. Proporciona pautas muy claras de pronunciación, tanto para textos finlandeses como suecos. Los compositores incluidos son Sibelius (4 obras), Palmgren (3), Kuula (3), Madetoja (3) y Sallinen (1). Dado que es también un experimentado traductor profesional Jaako Mäntyjärvi ofrece excelentes traducciones al inglés, además de los textos finlandeses y suecos. Mi única crítica es que el tamaño de los pentagramas y los textos es más pequeño que en la mayoría de las partituras. Dejando esto de lado, si quieres comenzar a explorar la música coral finlandesa con tus cantantes, esta colección es un excelente punto de partida.

El director noruego Kåre Hanke ha reunido y editado una asombrosa antología de *Música Coral Noruega 1905-2005* (ISBN 82-7093-532-8; Norsk Musikforlag). Este volumen tamaño A4 de tapa dura es una colección de 45 partituras para voces mixtas que, según sostiene su editor "servirá para despertar la curiosidad de explorar en el repertorio de un período tan rico e interesante". Dado que hay partituras individuales disponibles, este volumen servirá como una referencia para el

director más que un libro para los cantantes. Puede encontrarse una lista completa de compositores y partituras en (<http://bit.ly/5JI28F>). Parte 1 / 1905-1955 incluye Grieg, Valen, Sandvold, Solberg y otros . Parte 2 / 1955-2005 incluye Hovland, Nystedt, Kverno, Sommerro, Gjeilo y otros. Parte 3 / Canciones folklóricas, incluye arreglos de Sløgedal, Sæverud, Alnæs, Kruse, Egge y Nystedt. Todas las obras son a capella, con muchos divisi. La dificultad va de moderada a considerable. El director que cuente con un conjunto experimentado, encontrará aquí un verdadero tesoro coral. Se incluyen dos CD grabados por seis de los mejores coros noruegos. Las biografías de los autores y e información adicional se encuentran en noruego y en inglés. La gráfica varía de una partitura a otra, ya que se trata de facsímiles de ediciones impresas existentes, todas ellas pueden ordenarse de manera individual para el coro.

¿Te interesa explorar el apasionante, rítmico y muy diverso repertorio coral latinoamericano con tu coro mixto ? Las siguientes colecciones son excelentes, y buenos puntos de partida. La famosa maestra coral María Guinand es tu guía a través de la serie *Carmina mundi*. Esta colección de canciones folklóricas incluye 12 obras para coro mixto a capella de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú , Uruguay y Venezuela. En el sitio web de Carus está disponible una lista completa de partituras y compositores (<http://bit.ly/5J6o3d>). La experiencia de María como editora de las respetadas partituras latinoamericanas de Earthsong, se ve reflejada en la edición de esta colección: información complementaria, textos traducidos al inglés, excelentes pautas para acompañamiento de guitarra y percusión, biografía de compositores y una breve guía de pronunciación.

El valorado director/compositor/musicólogo argentino Nestor Zadoff editó *Polyphonies latino-américaines*, dos colecciones de partituras latinoamericanas para voces mixtas a capella para Editions A Cœur Joie. Las partituras de ambos volúmenes

proviene de Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Uruguay. El Volumen 1 contiene diez obras que van desde transcripciones históricas del siglo XVII "Hanac Pachap" y "Ecce vidimus eum" hasta el joropo venezolano "La Puerca" y el arreglo coral del clásico tango de Piazzolla "Adios Nonino". El Volumen 2 contiene nueve partituras que incluyen dos motetes sacros del siglo XVIII, el apasionado "Te Quiero" de Favero, el clásico cubano "Guantanamera" y el exuberante candombe "Ronda Catonga" de Uruguay. Se ofrece información básica así como traducciones tanto en francés como en español. Sería bueno que tanto las colecciones de Carus como las de A Coeur Joie ofrecieran cds o mp3 con grabaciones auténticas de este maravilloso repertorio a modo de "hoja de ruta" sonora para los directores y cantantes no latinos.

En los últimos años Oxford ha publicado una cantidad de colecciones corales incluyendo las compiladas y editadas por el compositor y director Bob Chilcott. *Five Songs for Upper Voices* (ISBN 978-0-19-335920-8) es un conjunto de partituras encargadas por diversos festivales para coros de voces agudas/coros juveniles. Los textos están en inglés, al unísono o a dos voces con acompañamiento de piano, y el nivel es muy accesible. "Eagle Poem", del norteamericano Joy Harjo es utilizado en el reflexivo "Circles of Motion." "Red Boots On" de Kit Wright en un arreglo jazz/funk de Chilcott, y "All Things Pass" utiliza un texto hermoso 6c de Lau-Tzu.

¿Trabajas con coros juveniles y buscas por doquier partituras SAB? Entonces, echa un vistazo a las colecciones *SongStream*, de Oxford, compiladas y editadas por Bob Chilcott y Peter Hunt. Cada volumen en el website contiene ejemplos de partituras en pdf (<http://bit.ly/8Zzqxf> and <http://bit.ly/5nMACu>) de algunas de las 10 partituras, en versiones SAB, generalmente con piano, con textos que tienen buena llegada a la gente joven. El Vol 1 con variedad de estilos, incluye "Aka-Tonbo" de Kousaku Yamada, un arreglo con mucha energía del spiritual "Swing Low, Sweet Chariot", y

“Shake the Bottle” con estilo de rumba y mucha fuerza, completada con cencerros, congas y tom-tons. El Vol 2. *An American Journey*, incluye compositores canadienses (“Erosion” de Eleanor Daley y el arreglo de Mark Sirett de la tradicional canción de Quebec “Les Raftsmen”), la canción de cuna mejicana “Señora Santa Ana”, el arreglo de Alberto Grau de la tradicional canción venezolana “El Gavilán,” varias canciones folklóricas de U.S. A y la emotiva partitura “Wanting Memories” de Ysaye Barnwell que ella escribió para el famoso conjunto femenino afroamericano *Honey in the Rock*. Esperemos que Oxford continúe su muy necesaria serie para SAB, con un rango cada vez más amplio de repertorio internacional.

Las colecciones corales sacras *Praising* de Bärenreiter (www.baerenreiter.com) incluyen cuatro volúmenes hasta la fecha: Bulgaria, Israel, Rusia y Suecia. Cada volumen editado por un nativo, contiene entre 8 y 12 obras sacras originales de compositores de ese país. Todas las obras son a capella para voces mixtas, y presentan moderada accesibilidad. Algunas partituras cuentan con reducción para teclado. No tienen guías de pronunciación ni grabaciones, y sólo un mínimo comentario sobre el compositor o la partitura. Algunas partituras tienen una versión cantable en inglés por debajo del texto original.

¿Conoces otras colecciones corales que puedan ser destacadas en esta columna? Por favor, envíame un e-mail con tus recomendaciones. Hasta entonces, ¡¡que la pases de maravillas explorando la música de nuestra familia coral global !!

Marian E. Dolan es Directora Artística fundadora del The Choir Project, con sede en Naples, Florida (USA), ha editado partituras corales internacionales para cuatro Editoriales, y presidió Voices Conferences in South Africa and the Baltics de la FIMC. Tiene Maestrías y Doctorados en dirección coral de

la Universidad de Yale y Emory University (Atlanta). También conduce coros honorarios, talleres, y sesiones de repertorio tanto en USA como en el exterior y ha encargado más de 35 partituras corales nuevas E-mail: mdolan@aya.yale.edu