

Vida Coral en Indonesia

Por Angela Astri Soemantri (Choral Conductor),

Michael Mulyadi (Music Journalist) y

Monty P. Satiadarma (Psychologist)

Música folklórica Coral Indonesia

En los últimos quince años, diversos coros de Indonesia han obtenido reconocimiento internacional en festivales corales. Principalmente en la categoría Folklore, los coros indonesios han impresionado a los jurados y al público. Sin duda la riqueza de la diversidad cultural de Indonesia ha tenido su influencia en las presentaciones de los coros, combinando sus voces con su actuación en escena, e incluyendo su vestuario. La condición geográfica de Indonesia juega un importante rol, y se percibe la influencia de la diversidad cultural de más de doscientos millones de personas que viven en más de trece mil islas en el archipiélago ecuatorial del sudeste de Asia. Los sonidos que repiquetean en las rítmicas y exuberantes colinas de las islas, hasta el rugir de las olas gigantes del Océano Indico, junto con los trajes tradicionales, se mezclan con espiritualidad, para crear los matices culturales de cada coro indonesio. Los colores de la naturaleza y la cultura popular, tanto como la diversidad, son partes de esta nación, donde el canto ha sido también una costumbre tradicional. Cantan canciones de cuna a sus bebés en hamacas, le cantan a su tierra y su suelo cuando siembran y cosechan arroz, y glorifican al universo para dar gracias a su Creador.

*Wearing traditional costume
for singing the Javanese
traditional song*

Indonesia es una tierra festiva, donde la gente organiza festivales y celebra la vida de vez en cuando. El canto y la danza están presentes en todas las festividades, y también en las bienvenidas a visitantes en las aldeas. El canto grupal ha sido parte de las costumbres, y tradicionalmente han existido coros en Indonesia, aunque en un estilo de canto al unísono. La música y el ritmo son partes de la actividad de la población, mientras plantan y cosechan el té, durante la pesca y el cultivo del arroz, durante las plegarias en el templo en la cima de las montañas, y en el juego de los niños en el patio de una pequeña choza.

La tradición del canto en Indonesia se remonta a décadas, y tal vez a siglos. Los cantos espirituales tal vez datan del período Hindú, algunos siglos antes de Cristo. Aunque no se ha encontrado ninguna forma de notación musical en particular, hay letras de canciones simples gravadas en tablillas de piedra y en escrituras de bambú, los historiadores consideran que eran cantadas o recitadas para glorificar a los dioses, al universo, o al rey. Una práctica similar se encuentra en civilizaciones que se desarrollaron miles de años antes de Cristo, como las culturas babilonia, egipcia o helénica.

Los ancestros occidentales de Indonesia, que provienen de la

provincia de Yunan en el Sudeste asiático, introdujeron sus conocimientos de agricultura tanto como su musicalidad. Como se sigue observando en tiempos recientes, los pueblos entorno a Myanmar y Camboya son festivos, y también lo es la sociedad indonesia que acompaña con música sus actividades agrícolas. Los ancestros orientales de Indonesia que se relacionan con los aborígenes del hemisferio sud, son festivos también durante la pesca y la caza.

Así como progresa la actividad musical en el mundo, y los festivales corales son transmitidos y publicados en varios grupos de la sociedad, del mismo modo la comunidad indonesia recibe el impacto del desarrollo musical. La influencia de los gobiernos holandeses y portugueses, y los comerciantes en el área Este de la India, trajeron la Cristiandad. Entre los siglos 17 y 20, el Cristianismo creció en varias regiones de Indonesia. En Sumatra del Norte, Sulawesi del Norte (Celebes), Java Central, Molucas, Nueva Guinea e Islas Lesser Sunda, las creencias del Protestantismo y del Catolicismo fueron ampliamente aceptadas por los nativos. La música local tradicional, durante la evangelización, fue asimilándose en la música de las iglesias. El canto colectivo tomó de a poco una nueva forma dentro del canto, junto con la adopción de la armonía occidental en las melodías locales de alabanza. Las iglesias comenzaron a tener un importante rol en la configuración del arte del canto coral dentro de la sociedad, y durante años esta forma de composición vocal ha creado una atmósfera espiritual más placentera durante la misa. Fueron compuestos himnos locales y se formaron coros comunitarios nativos para la congregación local. En el camino, el conocimiento y los métodos de la música occidental pasaron de los misioneros a los nativos. Aprendieron el armonioso *do re mi*, en lugar de la tradicional música pentatónica. Todos estos factores contribuyen al desarrollo de expresiones musicales distintivas en las diferentes regiones, una mezcla de canto colectivo local con tradición coral occidental.

Al percibir este impacto placentero en su vida espiritual, los pastores multiplicaron tales actividades en misas musicales, y en grabaciones. Mientras tanto, los himnos militares occidentales y las marchas durante el período Holandés en Indonesia, dejaron su influencia en muchos músicos y compositores indonesios, que crearon canciones épicas basadas en lo que habían aprendido sobre composición musical en las escuelas indonesio-holandesas. Por ejemplo el himno nacional de Indonesia y muchos otros himnos fueron creados durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron escritos y compuestos por compositores nacionales que trabajaban como músicos en la radio nacional, que emitía programas de música clásica.

Sin embargo, los coros no pueden limitarse a interpretar canciones épicas nacionales. La mayoría de los coros que no dependen de iglesias o no están afiliados a ninguna organización religiosa, no cuenta con un repertorio coral variado para cantar. Y a menudo, tales coros prefieren poner un límite a la proporción de música sacra o polifónica religiosa que interpretan, tal vez porque sería contradictorio con sus creencias. Mientras tanto, el acceso al repertorio coral profano internacional se vio muy restringido hasta finales de los años 80. Raramente se encontraban libros de partituras en las librerías de la capital, Jakarta. Partituras y libros corales debían ser importados, y la misma Indonesia sólo contaba con un puñado de expertos en arte coral en esos tiempos, lo cual hacía aun más desafiante la tarea de explorar en el repertorio occidental. Como resultado de esta situación, muchos activistas corales locales se volcaron hacia su herencia de música tradicional. Los compositores corales y arregladores comenzaron a observar las canciones tradicionales de Indonesia existentes, y a transformarlas en obras corales. Innumerables melodías ya han sido extraídas de canciones folklóricas, y se transformaron en una rica fuente de inspiración. Hasta un mismo motivo musical individual puede

ser abordado en muchos dialectos y melodías. Por ejemplo, los indonesios tienen muchas melodías que se utilizan como canciones de cuna, "Nina Bobo", "Lelo Ledung", y "Soleram", por nombrar algunas.

La cultura tradicional y la cultura resultante de las influencias, ambas combinadas en esta nación multiétnica, alteró el panorama de las composiciones musicales, experimentando un renacimiento, ya sea manteniendo sus melodías básicas, recreándolas en melodías modernas, o convirtiéndose en un singular estilo musical integrado. La danza tradicional y los aspectos espirituales pasan a formar parte de las interpretaciones corales y se ven recreadas al integrar las composiciones vocales convirtiéndose, a veces, en un producto espectacular. El crecimiento de tal concepto ha alentado y motivado a compositores jóvenes a crear innovaciones musicales dinámicas que reflejan la cultura indonesia.

Hay varios nombres de arreglistas corales indonesios. Agustinus Bambang Yusana es conocido debido a sus trabajos como director y arreglista del folklore coral indonesio. Como conductor exitoso, él también contribuye al progreso de la música coral popular indonesia. Basado en su experiencia personal y autoestudio de la música, Agustinus Bambang Jusana compone sus obras musicales con profunda sensibilidad, plasmando fuertes matices étnicos indonesios. Este autor considera que la riqueza de la cultura indonesia sumada a la singularidad de su música da como resultado sonidos armoniosos, al tiempo que pacifica los corazones y las mentes. A través de sus arreglos corales intenta expresar su creatividad y, al mismo tiempo, enriquecer la diversidad de la música indonesia en la interpretación coral.

*Agustinus Bambang
Jusana*

“Yamko Rambe”, una canción de Papua Occidental, fue su primera obra; en ella mostró su fortaleza en la composición de música coral indonesia. Este autor comienza a componer cada pieza musical recolectando información acerca del entorno étnico y el origen de la canción. Su objetivo es sintonizar realmente con las características de la música, la tradición o rituales en la interpretación de la canción, y de qué manera el sonido refleja los hábitos de esa etnia. Los conocimientos fundamentales esenciales sobre lo étnico y cultura le allanaron el camino para improvisar sobre la melodía. Por ejemplo, la manera en que los aborígenes de Papúa emiten gritos o llamadas el uno al otro fue insertada en la canción, en formas de gritos. Además de aportar belleza y funcionar como ornamento decorativo a la canción, esta improvisación le otorga significado a la interpretación de la melodía. Sus composiciones tienden siempre a acompañar el desarrollo de la música de nuestros días. Esta tendencia puede verse plasmada en la interpretación de los textos, y en la incorporación de instrumentos musicales -como la percusión- y de la danza rítmica. Siempre y cuando la originalidad de la canción se conserve, no parece que la improvisación pueda dañar la

canción; y, en todo caso, embellece la obra en su interpretación global.

*O rcaellae Vox Sacra choir
singing Yamko Rambe*

La dimensión multiétnica junto con un buen sentido de la musicalidad aportará singularidad a cada composición musical. Así, las composiciones populares indonesias alientan a los coros a abordar la singular música de los grupos étnicos de su país.

Sería larga la lista y prolongada la discusión sobre música folklórica indonesia para coros. La riqueza de la cultura indonesia es un tema interminable que debe ser discutido, explorado y analizado, en favor del continuo desarrollo de su música, como parte del patrimonio universal. Finalmente, quienes estén interesados en la música coral podrán percibir la importante dimensión multiétnica y cultural indonesia, a través de la exploración de su música folklórica para coro.

Educación Coral en Indonesia

El canto es una parte de las actividades sociales regulares en

Indonesia, incluso en las escuelas. En casi todas las escuelas primarias de Indonesia, el canto está incluido en el plan de estudios. Al menos una vez por semana los estudiantes asisten a clase de canto; pueden aprender a cantar en conjunto, o cantar individualmente al frente del aula supervisados por el profesor. La mayoría de las escuelas ofrecen clases de vocalización para que sean capaces de cantar (a) el himno nacional, (b) las canciones patrióticas nacionales (marchas e himnos), (c) canciones infantiles indonesias. Como una parte del programa educativo, los estudiantes y los profesores normalmente se reúnen para izar la bandera y cantar el himno nacional durante las fechas patrias. Indefectiblemente esto sucede durante el Día de la Independencia, el 17 de agosto de cada año. Algunas escuelas tienen programas donde los estudiantes y los profesores deben izar la bandera y cantar los himnos nacionales y otros himnos también, durante el día de la Educación Nacional en el mes de mayo, en el día de "Pancasila" (Los Cinco principios del País) en octubre, y en otras festividades nacionales. Prácticamente todos los estudiantes en este país deben memorizar el himno nacional y algunas canciones patrióticas. En el período de orientación, en el cual los estudiantes comienzan a visitar universidades, frecuentemente se les pide que canten el himno nacional. Si no lo recuerdan pueden sentirse amedrentados.

El desarrollo de los coros cristianos alentó a escuelas, universidades y otras comunidades de la sociedad indonesia a desarrollar también sus actividades corales. Cada escuela y universidad, así como comunidades particulares, se ven influenciadas por su entorno étnico, y social y por aspectos religiosos. Como resultado de estas circunstancias, las actividades corales florecen: Durante la Segunda Guerra Mundial, la Radio Nacional transmitía coros juveniles para motivar a los soldados, en los años 70 las esposas de los militares desarrollaron actividades corales para presentar en público, y los estudiantes de las universidades también

cuentan con programas corales extraescolares.

Como parte de las actividades para estudiantes que desarrolla el Departamento de Cultura y Educación, y en el marco de los programas del Departamento de Acción Social, han florecido los festivales corales dentro de la sociedad indonesia. El impacto fue bastante inesperado, y desde mediados de los años 1970 las actividades corales en Indonesia se multiplicaron en varias provincias, a través de festivales aficionados, festivales profesionales, festivales estudiantiles, y se combinan con festivales culturales étnicos y fiestas nacionales. Actualmente, cualquier programa festivo del gobierno cuenta con un coro.

Mientras el canto o las clases de vocalización están incluidos en el plan de estudios escolar, y el canto grupal o comunal tiende a ser una parte de las obligaciones educativas, no existe una educación coral oficial en Indonesia. Los estudiantes pueden asistir a actividades corales como parte de la actividad extraescolar, actividad comunitaria dentro sus barrios residenciales, o como una parte de la actividad religiosa. Si bien en las dos décadas pasadas, varias actividades nacionales o provinciales han incorporado festivales corales, algunos con apoyo del gobierno, el coro no es una materia oficial dentro de escuela. La clase de canto es parte del plan de estudios oficial, pero no con un formato 'coral'. A los maestros que tienen a su cargo las clases de música, no se les exige que tengan formación vocal, mientras puedan tocar un instrumento. Sólo algunas escuelas tienen profesores con formación vocal, pero la mayoría no impone tales exigencias. Las actividades que implicaría explorar distintos aspectos musicales usando la voz humana, se limitan finalmente a presentar conceptos musicales generales, basados en el acotado conocimiento personal de los profesores. Las calificaciones que reciben los estudiantes, deberían basarse en su capacidad de cantar una canción con formato SA, SSA,

SAB, o SATB, y no en la mayor o menor destreza de los estudiantes para aplicar técnica vocal al cantar. Muy a menudo los profesores eligen el repertorio inadecuado y, en consecuencia, los estudiantes son incapaces de cantarlo. Esto puede estar relacionado con la habilidad limitada de los profesores para elegir y descubrir el repertorio apropiado, pero también con su incapacidad para determinar un repertorio en función de las habilidades de los estudiantes, o incluso, con el desconocimiento de los profesores acerca del concepto de coro en sí mismo.

Los programas educativos en Indonesia no apuntan al desarrollo de talentos y habilidades, sino que se focalizan mayormente en matemáticas y lengua. Y dentro de Lengua, los programas profundizan más en la construcción gramatical que en la valoración de la literatura. Irónicamente, la sociedad indonesia es bastante poética en su expresión lingüística. Las poesías, el poema lírico, y los cánticos siguen siendo parte de la tradición de reunirse en numerosas tribus y grupos étnicos indonesios. Las expectativas de brindar oportunidades a los estudiantes para desarrollar sus talentos artísticos en la escuela, se presentan muy débiles en los años por venir, pero son prometedoras las oportunidades que tienen para desarrollar su habilidad y talento dentro de su comunidad. Mientras las escuelas no proporcionan lecciones corales por diversas razones, como las limitadas habilidades de los profesores, ha crecido la cantidad de instituciones musicales privadas dentro de la comunidad, en particular en ciudades grandes, como las capitales de provincias.

Junto con el avance de la música coral en el mundo, la pasión por la música coral en Indonesia también ha aumentado. Algunos pocos indonesios han tenido la oportunidad de ir al exterior y realizar estudios de música coral. A su regreso, han iluminado el camino hacia el desarrollo de la música coral indonesia. Han introducido nuevos abordajes en el estudio de la música coral de todo el mundo, para inspirar a

muchos militantes indonesios de música coral ávidos de nuevos conocimientos. El proceso de la transferencia de conocimiento tiende a producirse en instituciones musicales privadas, más que en la escuela pública. Mientras los coros escolares públicos ven restringido su desarrollo debido a la limitada educación musical de los profesores, las escuelas de música privadas avanzan de manera notable en este campo, ya que los docentes tienen formación académica internacional y más experiencia en enseñar a coros.

Workshop on vocal using kazoo with an international vocal coach from London

Podemos considerar a estos profesores de instituciones de música privadas como pioneros de la música coral indonesa. Muchos de ellos tienen experiencia como cantantes de coro en sus universidades o sus iglesias, y después de graduarse en universidades indonesas, cursaron Maestrías en música en el extranjero. Hace más de dos décadas las actividades corales en las universidades eran bastante escasas. Sólo un par de universidades en Indonesia tenían coros estudiantiles, con formaciones muy elementales. Cantaban himnos y motetes en estilo monofónico, y raramente abordaban obras de compleja composición como lo hacen ahora. Por otra parte, los

coros de iglesia han interpretado desde siempre una variedad de obras corales pero se presentan únicamente en oficios religiosos. De modo que sólo algunas limitadas comunidades tenían acceso a apreciar ese estilo de la música.

Lentamente, pero con seguridad, la música coral en Indonesia comenzó a mostrar avances sustanciales . Se ofrecen muchos conciertos de coro en escuelas, auditorios, y también en iglesias, y estos conciertos son muy requeridos y disfrutados por los ciudadanos locales y extranjeros. El público no sólo disfruta del concierto sino que, al mismo tiempo, aprende de las interpretaciones de una amplia variedad de repertorios. Tales interpretaciones provocan inspiración y alientan la creatividad, los coros de calidad que ofrecen música de vanguardia, motivan a otros coros a desarrollar sus propias habilidades a partir de la singular experiencia de asistir a un concierto de ese tipo de música.

Los recientes conciertos en Indonesia no buscan solamente ofrecer un espectáculo audiovisual, sino que se también apuntan a mejorar la calidad musical y a explorar repertorios más creativos. Aunque todavía son muy limitados los conciertos de coro de niños, éstos demuestran que han incorporado buenas habilidades básicas de canto que, forzosamente, debieron ser enseñadas por experimentados y bien formados maestros

Y esto no se detiene allí. Los apasionados por los coros apoyan el desarrollo de actividades corales, invitando a expertos internacionales a dirigir programas de Masterclasses, principalmente en áreas urbanas de Indonesia. Numerosos coros participan activamente en tales programas.

Choir clinic with choral expertise

Este país multicultural tiene realmente una potencialidad enorme en el desarrollo de la música, en particular de los coros, ya que Indonesia cuenta con numerosos y valiosos recursos humanos. Sin embargo, la limitada *expertise* en educación musical y la falta de apoyo por parte del gobierno pueden conducir a un desarrollo desigual de la música coral en Indonesia, y provocar brechas en cuanto a la evolución entre una y otra región del país.

En efecto, los melómanos indonesios -principalmente aquellos que aman la música coral- tienen mucha esperanza en que la música de coro indonesia seguirá desarrollándose en el futuro cercano. Pero por supuesto los coreutas, junto con la sociedad, deben aunar esfuerzos para promover la música y ampliar su alcance. Hay muchas comunidades y áreas dentro del país que no están familiarizados con los conciertos corales. No son conscientes de cuánto puede desarrollarse un grupo de personas cantando en conjunto, formando un coro de alta calidad. Muchos sectores sociales necesitan trabajar juntos en la promoción y el desarrollo de los coros indonesios, y tal condición debe comenzar en la escuela; las actividades corales tienen que ser incluidas en el programa educativo nacional. Puede formar parte de la educación musical, y es importante que los educadores cuenten con la formación académica apropiada para llevar a cabo tal programa.

Finalmente, por supuesto, el gobierno tiene que apoyar la formación de los docentes en educación de musical, asignando recursos financieros para contar con mejores recursos humanos en educación musical para el país en los años por venir.

Angela Astri Soemantri : cuenta con una Maestría en Psicología Educativa, ha dedicado 14 años de su vida a la enseñanza de la música, principalmente piano, y durante los 10 últimos años se ha concentrado en el estudio de la música coral. Ha coordinado talleres y Masterclasses en canto y coro, transmitiendo apasionadamente sus conocimientos a los coreutas. Dirige el Coro Monarca Orcaellanum Luminare (MOL) (antes conocido como Orcaellae Vox Sacra). Tuvo su primera oportunidad de conducir el coro durante un concurso internacional de coros en Venecia, Italia (mayo de 2009) y obtuvo 2 diplomas de oro en la Categoría de Folklore Mixto y Cámara Mixto. Orgullosa de ser indonesia, está comprometida con la difusión internacional de la rica cultura de su país a través de la música coral. Correo electrónico: angela.astri@gmail.com

Monty P. Satiadarma is a registered psychologist, a member of the [Indonesian] National Board of Psychologists, and an affiliate of various international psychological associations. He is a psychotherapist, art therapist, family therapist, researcher, and the former Dean of Psychology and President of a private university. He has also published books on music therapy. Email:

monty_satiadarma@yahoo.com

Michael Mulyadi has studied piano, voice and conducting. He is an active classical music journalist and is sought for his opinions on classical music in Indonesia. Since 2003, he has also been a choral conductor, focusing on church music; he is currently principal conductor of the Eliata Choir. Email: michael_budiman@yahoo.com

Edited by Anita Shaperd, USA