La Música Coral en el Siglo XXI

¿Puede todavía fascinarnos?

Andreas Herrmann,

profesor de dirección coral

Probablemente usted no estaría leyendo este artículo si nunca antes había sido infectado por un virus: el fascinante hecho de la música coral, la voz humana como el medio más directo de la expresión artística. Una vez que haya experimentado con los oídos de un niño la unión de muchas voces humanas en un solo sonido lleno de color para formar armonía pura y comunicar un mensaje inmediato, quedará enganchado de por vida: donde sea en que la música coral esté involucrada, nunca estará libre de un cierto fervor misionero, no importa si usted es un compositor, un profesor de música, miembro de un coro o solamente un "simple" oyente y consumidor de música.

¿Conoce a alguna familia que todavía cante junta? Canciones de cuna, cánones, canciones para contar, canciones infantiles…hasta hace pocos años, se asumía que el canto formaba parte de la convivencia con niños en muchas familias. Sin embargo, la inseguridad se está expandiendo: el estéreo, el TV, la computadora, el reproductor de mp3, ahora escuchamos desde todos los medios de todos los rincones del planeta voces y ejecución de instrumentos los más perfectos que podamos imaginar aún desde hace tan poco tiempo. Por consiguiente, un pensamiento entra sigilosamente en nuestro subconsciente: de si no sería mejor dejar el tema musical, en lo que concierne al niño, a los especialistas, a aquéllos que trabajan

profesionalmente la música con los infantes: los medios, los musicólogos, las escuelas, los profesores, aquéllos que conocen de estas cosas, incluso para competentes estrellas de pop, cuyas habilidades vocales serán correctamente categorizadas y evaluadas inmediatamente, profesionalmente y con la ayuda de computadoras…

Voz – respiración – técnica

"Le insufló el aliento de la vida y el hombre se convirtió en criatura viviente", este verso del texto del oratorio "La Creación" de Joseph Haydn precede todo esfuerzo humano. La respiración es la condición previa del impulso musical. La respiración saludable es la condición previa para un canto y habla saludables. A su vez, es necesario el aire sano si hacemos un uso cuidadoso de los ejercicios correctos de respiración que pueden hallarse en todos los textos buenos sobre canto. La voz del cantante está sujeta a un gran estrés, comparable al esfuerzo de alto desempeño de los deportistas. Hay una tarea que no debemos subestimar, la cual es superar la visión limitada de nuestra educación musical y reconocer el valor para la civilización moderna de la "creación" pura y del aire sano para respirar y preservarlo.

Los ejercicios vocales cuidadosamente seleccionados durante la vocalización pueden ayudar a facilitar el camino para hacer música, ya sea para práctica o concierto. En una situación ideal, se relajan las tensiones y habrá un giro espiritual y físico hacia la música. Mucho de lo bueno y lo malo se ha escrito sobre la vocalización. Un fenómeno reciente en la literatura relevante es la descripción de los fundamentos fisiológicos los cuales pueden ser de gran ayuda, particularmente en lo que concierne al tratamiento de la voz inmadura, dificultades vocales por exceso de uso, o extensión y ligeros cambios entre los registros vocales. No debemos olvidar que la vocalización coral no sustituye una formación

vocal sólida y que la meta primordial de toda práctica, a saber hacer buena música, no debe ser omitida porque los ejercicios ocupen una parte desproporcionada del tiempo de práctica. Por lo tanto, unas buenas lecciones de canto que lidien estos temas son valiosas para todos.

Solo podemos acceder al buen canto si lo escuchamos. Sin embargo, en una situación de práctica tenemos que aprender a diferenciar entre el entrenamiento auditivo y vocal. Aunque pueda cantar un poco más alto, no significa automáticamente que la entonación será siempre correcta: la técnica vocal debe ser correcta también. Las dificultades técnicas y vocales pueden superarse pero solo si ha aprendido a escuchar. Con el fin de lograrlo, aprenda a escuchar: tararee la canción, haga apuntes, compare diferentes interpretaciones. Recuerde las melodías de piezas musicales y trate de silbarlas y cantarlas en la ducha. Cuide su salud física, es la clave para una vida intelectual y espiritual plena. Solo al tener una buena salud tendrá la fortaleza para entusiasmar a otros en su papel de embajador de la música coral. ¿Quién realiza ejercicios de yoga en su coro? ¿Quién no?

Estudios Iniciales y Entrenamiento en Servicio

“¡No tema!” [“Fürchtet euch nicht!”] Quisiera transmitirle este alegre mensaje de Navidad que Bach solía usar como el título de uno de sus seis motetes a todos los políticos y comités que se han extraviado en aquellos aterradores detalles cuando intentan crear agitación en el área de las artes en los sistemas educativos, no importa cuán altos los costos administrativos, para pulir estos diamantes en bruto, los estudiantes son arrastrados a través de la maquinaria de los Procesos de Bolonia hasta que sean tan hermosos como el sistema, soñado por los humanos, puedan hacerlos. *Freude, schöner Götterfunken*: la alegría, la chispa amorosa de los Dioses, dijo Beethoven en su Sinfonía Coral: preferiríamos

decir, ***Freiheit****, schöner Götterfunken,* ***Libertad,*** *la chispa amorosa de los Dioses. ¡*Lo que necesitamos es una súplica en nuestro favor! Devuelvan a cada niño el tiempo que le están robando, solo por hacerlos encajar aun más aerodinámicamente en un sistema de formación diseñado por tecnócratas! Tengan confianza y no teman, todo estará bien si les permiten a aquéllos con vocación para ser artistas de ponerse manos a la obra. Denles tiempo, permítanles escoger de todas las opciones, denles más libertad para encontrar sus propios caminos, incluyendo la libertad para alzar sus voces, incluyendo la libertad de tocar y cantar! ¡Han tomado prestado al mundo sus niños! ¡Déjenlos en libertad!

Lectura musical a primera vista

Este es un tema que me interesa mucho abordar porque hace un vínculo con el primer grupo de temas, técnica vocal, con el segundo: la formación. Desafortunadamente, para muchas agrupaciones, la lectura a primera vista va a permanecer como un concepto foráneo o asociado al miedo, y mientras mayor sea el miembro del coro, más difícil se vuelve para él o ella adquirir esta habilidad, la cual en mi opinión es muy importante.

La lectura a primera vista es uno de las más importantes y probablemente la más difícil de las habilidades que se les exige a los coristas. Por supuesto, enseñarla durante una práctica involucra una gran inversión de tiempo. No obstante, los directores corales que leen bien deberían reflexionar también sobre cuánto tiempo deben dedicarse a ella, desde qué punto de partida se debe enseñarla y qué métodos existen para monitorear el progreso. Existe una gran variedad de sistemas que abordan el ritmo, el tono y seguramente se requerirán de un gran número de enfoques didácticos. En Estados Unidos, muchas de estas publicaciones se remontan al siglo XVII. En nuestros días, las casas editoriales de música nos están

introduciendo métodos cada vez más nuevos y mejores. Sin embargo, la competencia en este campo sigue siendo un tópico que es ignorado con frecuencia dentro de la música coral. Yo me pregunto a cuántos de ustedes que están leyendo este artículo se les exigen que lean obras a primera vista en una práctica. También me da curiosidad saber si alguna vez han abordado este tema con su director coral. ¿Posee él o ella la habilidad de leer a primera vista con precisión? ¡Esperemos que ésta no sea una pregunta demasiado provocativa! Valdría ciertamente la pena reflexionar sobre este tema. Investigaciones académicas recientes han revelado que aquéllos directores corales que no pueden enseñar la lectura a primera vista se sienten menos motivados a reaccionar como es debido. Los ejercicios de vocalización son divertidos pero no lo son todo. ¿Es suficiente con entrenar nuestras voces y nuestros cerebros musicales? Si todos supiéramos de escalas e intervalos, estaríamos más capacitados para leer piezas desconocidas. Además, el conocimiento teórico puede y debe estar conectado con la sensación que surge en nuestros cuerpos gracias a ciertos gestos y frases musicales. Sólo busque por Google “Do móvil” y “La menor” y ¡se sorprenderá!

¿Quién está a cargo del coro?

Un coro sólo puede ser tan bueno como su director. Muchas de las cosas que convergen para hacer de un director coral realmente bueno pueden ser aprendidas: hay cursos a los que puede asistir para adquirir habilidades prácticas y libros y artículos para la musicología. Aproveche las múltiples ofertas en esta dirección e interésese en cosas nuevas, en materias que hasta ahora no constituían su punto fuerte. Si usted no es un director coral, hable con alguien que lo sea. No le dé pena preguntarle sobre el camino que está tomando. Tanto usted como él o ella aprenderán algo de esto. ¡Tenga coraje!

La dirección de instrumentos y orquestas es otro tema de

enorme importancia pues debe ser una parte esencial de la formación del director coral. La literatura coral con instrumentos es inmensamente variada y como director coral pronto tendrá que lidiar no solo con coros sino también con agrupaciones instrumentales. Sé de unos planes en algunas escuelas alemanas para reducir este importante aspecto de la formación con el equivocado propósito de ahorrar dinero. Cualquiera que se haya parado enfrente de una orquesta por primera vez conoce esa vaga sensación de incertidumbre: aquí, además de una porción de musicalidad, también es necesario una porción de técnica que se pueda aprender. Denle a los jóvenes directores corales la oportunidad de ganar experiencia práctica en esto, aun si desafortunadamente cuesta dinero como todo lo que es bueno, bello e importante en la vida.

Algo creativo

Leer buenos libros, ver buenas películas, ir a buenos restaurantes, hacer deporte, reírse, ser un ser humano. Haga preguntas sobre todo. No deje pasar un día sin seguirle la pista a un tema del cual no sabe nada. Empiece con “Irenäus Eibl-Eibesfeldt”[1].Cuando vea una buena película, ponga atención a la música. Cuando esté comiendo en un restaurante, ponga atención a la música. Cuanto se tope con el canto coral, ponga atención a la música. Cuando asista a un concierto, ponga atención a la música.

Disfrute la música y dese el gusto del alegre lujo de no ser crítico ocasionalmente.

CI simboliza el coeficiente intelectual, IE la inteligencia emocional. Cantar es comunicarse. Por lo tanto, si se dedica a la música coral, una alta IE lo va a llevar más lejos que su CI, así que debería desarrollar más sus habilidades emocionales: telefonee a sus viejos amigos, trate de sentir cómo están sin hacer muchas preguntas. Reaccione

apropiadamente. Aprenda a decir no sin perjudicar a sí mismo o a otros. Si hace música dentro de su propia agrupación, asegúrese de que haya conversaciones regulares sobre cómo las cosas pueden mejorar. Ayude a abrir la agrupación a nuevos miembros.

En la vida cotidiana teatral, hay muy poco tiempo para trabajar en la calidad coral en sí. Si usted es fanático de ópera, asista también a conciertos en que su coro de ópera no aparezca sobre el escenario y proporcione observaciones apropiadas. Si es fanático de interpretaciones de piezas para coro y orquesta, vaya también a conciertos en que su coro cante a capella y proporcione observaciones apropiadas. Entusiasme a una persona de entre sus amigos y conocidos cuyo interés principal no sea la música con una pieza de música coral muy apreciada por usted. Larga vida a la variedad.

La organización viene en diferentes formas y tamaños

Tome en serio la creatividad de niños y jóvenes: ellos quieren lograr más en el sentido artístico que algunos consideran posible. Proporcione críticas constructivas y motivación: por cada crítica negativa haga por lo menos tres cumplidos…a la hora de planificar conciertos y eventos siempre deje espacio para nuevas ideas, por lo tanto, tenga mente abierta con respecto a la música contemporánea; pero por otro lado, no tema incluir en sus programas piezas famosas y valiosas que han superado la prueba del tiempo. Considere en qué grado podría ayudar el uso de nuevos equipos como un video proyector, iluminación, sonido, etc. Después de todo, es el mundo del espectáculo. Sin embargo, tenga también en mente cuán lejos puede llegar la belleza interna de la música sin dichas superficialidades. Debe tener en su lugar una buena estructura para todos sus objetivos artísticos. ¿Qué? ¿No es artísticamente activo? Entonces es hora de hacer algo al respecto. Puede lograrlo. Los estrenos mundiales son la guinda

del pastel. La música contemporánea remueve la rigidez de museo de los auditorios. No tema asistir a conciertos en que su coro interprete música nueva y proporcione observaciones apropiadas. Los concursos corales pueden ofrecer maravillosas oportunidades para encuentros. No obstante, el arte en sí no es algo que se preste para el elemento competitivo. Esto debe ser deliberadamente dejado en claro a pesar del gran número de competencias artísticas. El verdadero genio intelectual y artístico se dejará sentir sin importar lo que algunos comités o jurados puedan decidir. Todos sabemos que Mozart terminó en una tumba de pobres, mientras que otros, muchos más inferiores, cuyos nombres ya han sido olvidados, salieron victoriosos en los concursos.

Mientras escribo, muchas organizaciones corales nacionales están cavilando sobre el futuro del canto coral. Hay numerosos grupos de trabajo, grupos para planificar proyectos y mesas redondas, y cada uno afirma que hay que tomar acción. ¿Pero cómo puede hacerse atractivo el canto coral de modo que tenga un verdadero futuro? ¿Cuáles son las estructuras actuales en tu organización patrocinadora nacional o regional? ¿Y hasta qué grado trabajan las organizaciones nacionales más grandes con el futuro en mente? Sería interesante saber lo que piensan aquéllos que se encuentran en las bases y si aquéllos que están en nuestras organizaciones realmente se dedican al canto. No es suficiente determinar en papel el número de coros y sus miembros. ¿Su organización coral exige excesivamente a sus miembros? ¿O intenta actuar como un modelo de buena actividad musical? Ni qué decir tiene que no hay nada malo con muchas de las estructuras y mecanismos existentes. Pero los tiempos están cambiando y los comités, juntas directivas y círculos de amigos tienen que confrontar nuevas peticiones. Los temas impopulares siempre son los más difíciles de resolver. ¡Así que de vuelta al tema de la técnica vocal y la lectura a primera vista!

Otra pregunta relevante es si la vida coral está diseñada para

servir a profesionales o si es sólo por aficionados, para aficionados. Uno no excluye automáticamente al otro y el último puede a veces sonar como si fuera el primero. Lo que permanece como hecho es que los miembros del comité de la mayoría de las organizaciones nacionales alemanas cumplen funciones políticas y musicales. Pero los políticos también deben rendir cuentas. ¿Están haciendo lo que esperamos o exigimos de ellos? ¿Y están ayudando a establecer iniciativas, dentro de las cuales el "cambio" –como Obama lo llamó- puede llevarse a cabo? Solo cuando el miembro "corriente" sienta el apoyo desde abajo así como desde arriba que la vida coral recibirá un nuevo impulso.

Los medios

Sus propias páginas web, YouTube, MySpace, Facebook y Twitter pueden ayudar a atraer atención internacional en proyectos artísticos mucho antes que la televisión establecida y la prensa comiencen a agudizar sus oídos. Familiarícese con las técnicas requeridas. La radio alemana "landscape" ha creado un sistema de orquestas y coros de radio que es único en el mundo. Es en esta fértil tierra que florece la cultura coral y orquestal profesional alemana y por lo tanto, con su excelente calidad, inspira tanto a coros semi-profesionales como aficionados en Alemania. Dichos efectos nacionales se extienden también más allá de las fronteras nacionales. Apueste cuando se trata de mantener dicha calidad en Alemania y también mantenerla en otros países. Quizás esta cultura sea uno de los pocos verdaderos valores de exportación que Alemania pueda ofrecer a nivel internacional, el valor humano que puede ser una lección para ser aprendida desde Alemania para todo el mundo. Los costos financieros para estos coros y orquestas son –como lo evidencian estudios importantes- comparativamente bajos si tomamos en cuenta las ganancias, tanto socio-económicas como materiales así como el invalorable valor espiritual e intelectual. Los cortes presupuestarios en

esta área son estúpidos, con poca visión de futuro y simplemente una cuestión de economizar.

Calidad

No hay manera de omitir la calidad. La vida artística cotidiana deja muy poco dinero a muchísimo menos de lo deseable pero si hay calidad, las puertas se abren, puertas que ni siquiera sabía que existían. Siempre trabaje en la calidad, no importa en qué lugar se encuentre, en un coro o frente a él. Tenga en mente lo que más importe: el trabajo, la música. Las organizaciones y estructuras no son las metas en sí mismas, deben servir a la causa. Aunque pueda ser una palabra impopular, es la única manera de garantizar que existe un futuro. No pierda de vista el panorama completo: en ese momento en que el entrenamiento vocal, entrenamiento auditivo, lectura a primera vista y dirección se entrelazan entre sí y se convierten en uno, se crea un sonido totalmente nuevo, uno que el público considera agradable. Toda música es seria, todo lo que suceda en el escenario debe ser entretenido. Permanezca fiel a la música y no quedará decepcionado.

“Si supiera que el mundo se acabaría mañana, todavía plantaría hoy mi manzano” (atribuido al Dr. Martín Lutero [el famoso reformista religioso alemán y ¡músico! quien vivió alrededor de los 1500 – traductor])

---

[1] Irenäus Eibl-Eibesfeldt,nació en 1928 en Viena.Etólogoqueinvestigóexperimentalmenteydescriptivamenteeldesarrollodelcomportamientodelosmamíferosycomparó el comportamiento comunicativo de los vertebrados.

El autor, el profesor Andreas Herrmann, es profesor de Dirección Coral en la Universidad de la Música y Artes Escénicas, Munich, y Director de coros de la Filarmónica de Munich. E-mail a.herrmann@philchor.net. Página web www.prof-andreas-herrmann.de

Traducción del inglés por Diana Ho, Venezuela