

La Música Coral Cambia la Vida de los Jóvenes de Australia

Coro Infantil Aborigen Nacional de Gondwana

por Lyn Williams, Directora Artística y fundadora de los Coros Gondwana

Como directores, somos impulsados por la pasión, por la inspiración y por el deseo de lograr los estándares artísticos más elevados posibles. Como directores corales, también tenemos el privilegio de participar en la forma más inclusiva de hacer música. Un coro cobra vida solo cuando se captura y se expresa cada voz, cada personalidad, a través del canto. Como directora de un coro infantil, me parece igualmente emocionante ver a los jóvenes madurar y crecer en el mundo coral y seguir con sus vidas para convertirse en excelentes profesionales de la música y de otros campos, mientras mantienen la misma pasión y ganas de vivir como cuando cantaban en el coro.

La organización, que fundé en 1989, se inició con el Coro Infantil de Sidney, y aún imparte formación a más de 400 niños al año en un programa integral coral y musical, cuya base se halla en la capital australiana. En 1997, nuestro programa Coros Nacionales Gondwana empezó con las Voces Gondwana, un verdadero coro nacional de niños cuyos cantores provienen de cada rincón de Australia. Nuestro evento anual, la Escuela Coral Nacional Gondwana, involucra hoy en día a más de 300 de los cantores, directores y ahora compositores corales más talentosos del país, que se reúnen en un campamento de verano,

para luego presentarse en conciertos y realizar giras nacionales e internacionales a lo largo del año. Con interpretaciones de elevado nivel, los numerosos coros Gondwana colaboran a menudo con nuestros mejores compositores y agrupaciones instrumentales, tales como la Sinfonía de Sidney, Ensamble de Percusión Sinergia y la Orquesta de Cámara Australiana. El Coro Infantil Aborigen Nacional de Gondwana es la agrupación más reciente de nuestra familia coral.

*Gondwana National
Indigenous Children's
Choir*

Hasta hace un par de años, mi objetivo primario como directora coral era ver a jóvenes cantar bajo los estándares artísticos más elevados. Esto iba aunado con un fuerte impulso de descubrir, encargarse y crear nuevas obras, colaboraciones y conciertos a través de los cuales las poderosas voces de los jóvenes pudieran ser escuchadas.

Aunque la motivación de alcanzar el nivel artístico más alto todavía se mantiene fuerte, he encontrado recientemente la enorme satisfacción de crear oportunidades musicales y

sociales para jóvenes talentosos que, de otra manera, no tendrían acceso a nuestros extensos programas nacionales de los Coros Gondwana.

El Coro Infantil Aborigen Nacional de Gondwana (GNICC por sus siglas en inglés) surgió de una notable colaboración entre nuestro Coro Infantil de Sidney y las comunidades de las Islas del Estrecho de Torres (una de las áreas más remotas y hermosas de Australia, que se ubica entre la parte norte del continente de Australia y Papúa Nueva Guinea)) en 2008 y 2009. Esta colaboración involucró a niños de ambas comunidades que realizaban visitas entre ellos, en Sidney y en el Estrecho de Torres y el resultado de trabajar juntos fue una ópera infantil inmensamente exitosa llamada *Ngailu, el Niño de las Estrellas*, creada principalmente por el coreógrafo/director, isleño del Estrecho de Torres, Sani Thompson y el joven compositor australiano Dan Walker.

*Gondwana National
Indigenous Children's Choir
working with Sani Townson*

Gracias a esta colaboración, se volvió claro para mí que había una riqueza y profundidad de talentos desaprovechados dentro de las comunidades aborígenes de Australia y fue aparente para mí que este era el eslabón que faltaba en nuestros Programas

Gondwana. Muchos aborígenes australianos sufren de carencias sociales importantes. Los niveles de salud y educación entre la población aborígen australiana son bastantes inferiores a los de otros sectores de la población australiana y, tristemente, son también excesivamente representados en el sistema judicial del país. Sin embargo, los jóvenes aborígenes están, y no sin razón, orgullosos de su rica y diversa cultura. El talento deportivo de los jóvenes aborígenes australianos ha sido reconocido desde hace mucho mientras que otros sueñan por una oportunidad para representar la cultura, esperanzas y sueños de su generación a través de su música.

Al principio, con el fin de materializar el Coro, mantuvimos prolongadas discusiones con líderes y artistas aborígenes y lentamente fue surgiendo un plan. Empecé una serie de talleres en regiones urbanas, regionales y remotas de Australia, en los que realicé contactos con escuelas y comunidades aborígenes; allí busqué cantores jóvenes y talentosos, y trabajé estrechamente con los líderes locales para desarrollar el apoyo local al proyecto. El interés en este programa fue abrumador.

En un proyecto que es tanto social como musical, el GNICC tiene como objetivo el proporcionar a muchos talentosos niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres las oportunidades para desarrollar su confianza, ampliar su experiencia de vida y por lo tanto, expandir su horizonte y su potencial a través del canto coral. Para este fin hemos desarrollado una estructura de tres niveles que se inicia en el nivel básico, en el que trabajo con niños en escuelas y comunidades aborígenes e identifico a aquéllos que demuestren aptitud y entusiasmo por el canto. Puedo estar trabajando una semana en las escuelas de Sidney, y en la siguiente me podrás encontrar navegando las aguas infestadas de cocodrilos en el remoto Territorio Norte para trabajar con niños que nunca han estado fuera de sus aisladas comunidades.

Una vez seleccionados, reunimos a todos los niños de una

región en el Campamento Regional de Música, para que trabajen con otros directores, compositores y creativos artistas aborígenes. Aquí es donde el verdadero trabajo empieza. Los niños comienzan a aprender sobre el canto coral, notación musical básica, interpretación y habilidades personales tales como el compromiso y la concentración. Un aspecto muy importante que siempre hay que resaltar en estos campamentos es la actividad creativa y la composición. Los niños son siempre participantes activos en la creación de nuevas obras que luego forman parte del repertorio. Muy a menudo, estas canciones están en su idioma local. Muchas lenguas aborígenes australianas están desapareciendo rápidamente y los mismos niños sienten que sus canciones ayudarán de alguna manera a preservar sus idiomas únicos.

De estos Campamentos Regionales de Música, los niños son seleccionados para que formen parte del Coro Infantil Aborigen Nacional de Gondwana, que se reúne a nivel nacional para trabajar en proyectos y actividades específicos. Desde la creación del coro, los niños del GNICC han tenido la oportunidad de viajar y cantar en la Ópera de Sidney y en una importante campaña publicitaria televisiva en la Shanghai World Expo en China y en Estados Unidos.

*Gondwana National
Indigenous Children's Choir
at Sydney Opera House Open
Day*

A pesar de que los avances corales pueden ser en general lentos, hay ocasiones en que una vida cambia en un abrir y cerrar de ojos y no hay vuelta atrás para esa persona.

En febrero pasado, viajé de nuevo a las Islas del Estrecho de Torres. En una pequeña escuela en la Isla Thursday, estaba presentando un taller coral y ahí estaba un tímido niño de nueve años. Era evidente desde el principio que Richard (no es su verdadero nombre) amaba cantar. Su voz se escuchaba clara y fuerte por encima de las voces de los otros niños. Como pensé que el taller avanzaba bien, le pedí a Richard que cantara solo un pasaje a la clase. Sentí que toda la clase se estremecía pero Richard cantó con confianza y orgullo. Luego me enteré a través de los profesores que Richard apenas le hablaba a los demás, incluyendo los miembros de su extensa familia, nunca leía en voz alta y nunca respondía a las preguntas en clase. La vida de Richard cambió ese día cuando descubrió que poseía una voz y podía cantar como un ángel.

Hoy, como miembro del Coro Infantil Aborigen Nacional de Gondwana, Richard ha participado en el Campamento Regional de Música del Estrecho de Torres y más recientemente fue a Sidney para cantar por primera vez como parte de un coro más grande para los programas televisivos de Oprah Winfrey en Australia, en los escalones de la Ópera de Sidney. Aunque es todavía un niño tímido, Richard habla ahora con entusiasmo sobre su amor por el canto y sus experiencias positivas con el Coro Infantil Aborigen. El mundo de Richard está ahora lleno de infinitas posibilidades. Aunque los efectos de un programa coral son raras veces tan rápidos y significativos, el GNICC ya está teniendo un impacto profundo en la vida de muchos niños aborígenes de Australia.

El GNICC forma parte hoy en día de la familia de los Coros Gondwana. Sus miembros son apasionados jóvenes australianos que conmueven profundamente al público cuando sea que se

presenten. Sin embargo, el GNICC todavía tiene que enfrentar muchos desafíos. Australia es un país vasto y los niños de áreas remotas sufren realmente de la tiranía física, mental y educativa de tales distancias. El más importante de estos desafíos es la capacidad de los Coros Gondwana de proveer una formación regular en curso a los cantores provenientes de áreas remotas, de modo que puedan continuar desarrollando sus habilidades de canto, lectura y composición, permitiéndoles darse cuenta con el tiempo de su potencial. Por ello los Coros Gondwana se encuentran en las primeras etapas para establecer una red internet online que conecte a más talentosos y jóvenes cantores de las áreas urbanas con niños de áreas remotas, para atender y apoyar el proceso de desarrollo.

Independientemente del futuro musical de estos jóvenes indígenas, su participación en el coro les proveerá extraordinarias oportunidades. Ya sabemos que los cantores del GNICC aumentarán su asistencia a clases, aprenderán el sentido de compromiso que conduce a la excelencia y la recompensa del orgullo personal y el logro, verán una Australia y un mundo más grandes, harán amistad con cientos de otros motivados jóvenes afines y tendrán una voz para expresar los sueños de su gente, ahora y en el futuro.

Lyn Williams es una de las directoras de coros de jóvenes más importantes de Australia. Fundó dos coros internacionalmente reconocidos: el Coro Infantil de Sydney en 1989 y el coro infantil nacional Voces Gondwana en 1997. Su habilidad excepcional para trabajar con jóvenes es reconocida internacionalmente por su elevada calidad artística e innovación. Lyn ha dirigido a muchos coros y orquestas profesionales importantes de Australia, que incluyen las Orquestas Sinfónicas de Sidney,

Adelaide y Melbourne, la Orquesta de Cámara Australiana, la Orquesta Juvenil Australiana y los Coros Filarmónicos de Sidney. Lyn ha realizado numerosas giras en Europa, Asia, Norteamérica y América Central. En 2007, encabezó la gira internacional en conmemoración del 10mo aniversario de las Voces Gondwana en Canadá, Francia y la BBC Proms de Londres, fue el primer coro infantil de Australia que se presentaba en este prestigioso evento. En enero de 2004, Lyn Williams fue galardonada con la Medalla de la Orden de Australia (MOA) en reconocimiento a sus servicios al arte como fundadora y directora de los Coros Gondwana. Email: lyn@gondwanachoirs.com.au

Edited by Gillian Forlivesi Heywood, Italy