

La Música Coral de Taiwán

Yu-Chung John Ku, director y docente

Taiwán, con una población de 23 millones y una superficie total de apenas 36.000 kilómetros cuadrados, es una pequeña isla que se estrecha en ambos extremos. Se encuentra en la costa sudeste del continente asiático, a través del Estrecho de Taiwán desde China continental -una isla solitaria en el borde occidental del Océano Pacífico. Al norte está Japón y Okinawa, al sur las Filipinas. Taiwán se sitúa en el borde occidental del “Cinturón de Fuego” del Pacífico, y por ello los continuos movimientos tectónicos han creado majestuosos picos, colinas y planicies, cuencas, costas y otras maravillas. Los aspectos culturales son también de no perderse. La mezcla de Min-Nan, chinos continentales, hakka, aborígenes, japoneses, e incluso culturas occidentales, ha producido una plétora rica en colores culturales y sociales.

Con esa mezcla de varios orígenes culturales diferentes, la cultura taiwanesa es, literalmente, un gran crisol de razas. Hay muchos tipos únicos de artes taiwanesas tradicionales de espectáculo, y sin embargo, el canto coral no es una de ellas. A pesar de que hay una especie de canto armonizado en la música aborígen taiwanesa, como la *canción de boda* de la tribu Atayal y el *Pasibutbut* (una canción con armonía a ocho voces) de la tribu Bunun, la música coral nunca fue una parte importante en la cultura tradicional taiwanesa. La música tradicional de Taiwán, especialmente la música vocal, siempre privilegió sobre todo la voz solista. La idea de coro -agrupaciones que cantan a varias voces- fue introducida por primera vez en Taiwán durante el siglo 17, cuando los holandeses hicieron de Taiwán una colonia. Sin embargo, la música occidental recién se difundió ampliamente entre los ciudadanos de Taiwán a finales del siglo 19, principalmente

gracias a misioneros cristianos.

En el siglo 17, mientras los holandeses convertían en colonia a Taiwán, llegó allí una cantidad de misioneros cristianos de Europa. Una de sus principales actividades fue enseñar los himnos cristianos a los taiwaneses, especialmente a los aborígenes. Con el fin de que los taiwaneses pudieran entender, y tal vez con excepción de la religión, tradujeron al taiwanés monocular el texto bíblico. Lo cual marca el comienzo del canto coral en Taiwán (ejemplo musical 1).

(Click on the image to download the full score)

The image shows a musical score for a hymn titled "SOREN" (numbered 7143) by Mrs. W. Gaud. The score is written in a single staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). It consists of four systems of music, each with a line of Taiwanese lyrics underneath. The lyrics are: "1. Liú khám-khek-tai-uai-bang, Goá-ai siat-koat saⁿ pang-chhian, An-ni Kiu-chú chhiū hóe-hi, Khah-thang-hian-bêng-thàn-ti, Lán-koat-i saⁿ-thiá, Lán-koat-i saⁿ-thiá, Lán-koat-i saⁿ-thiá, Kiu Seng-sin ta-pang-chhian. A-men." At the bottom, there is a reference: "Goá eng sin ê kai-bêng hó-lín, chhiū-si hó saⁿ-thiá. Lok-hân 13:34." The score includes various musical notations such as notes, rests, and bar lines.

*Ejemplo musical 1, Soren,
himno con texto taiwanés*

Cuando los holandeses fueron derrotados y expulsados de Taiwán en 1662, la religión cristiana fue prohibida. No fue sino a finales del siglo 19, cuando Taiwán se convirtió en colonia de Japón, que los misioneros occidentales regresaron a Taiwán. En esta ocasión, además de los himnos occidentales con texto en taiwanés, algunos misioneros adaptaron canciones taiwanesas y crearon nuevos himnos – melodías taiwanesas / aborígenes armonizadas con el texto bíblico en idioma taiwanés monocular

(ejemplo musical 2).

(Click on the image to download the full score)

TŌA-SIĀ 大社 聖父上帝
7 7 7 7 Piⁿ-po^t-tiau

Key D

1. 真主上帝造天地能光能暗無人能
2. 上帝慈心審察眼保庇眾人願
3. 各種苦難無算不值上帝是
4. 主之功勞大無比施救靈魂

冥轉微日日轉其生成萬物功勞
天穿與地安妥實萬物齊備地
世間假佛人所稱造枉假事
天下四海大與小誠心敬拜謝上帝 A-men

Ejemplo musical 2, Toa-Sia, melodía aborigen con texto bíblico en taiwanés

El Dr. George Leslie Mackay, un misionero presbiteriano canadiense, creó iglesias, escuelas y hospitales en el norte de Taiwán. En 1907, el Oxford College, una de las escuelas que él fundó, comenzó a ofrecer cursos de música occidental, que fueron los primeros programas escolares de música occidental que se enseñaron en Taiwán.

No sólo los misioneros occidentales, sino también el gobierno colonial japonés ayudó a construir los cimientos de la música coral de Taiwán. Durante el período colonial japonés (1895-1945), el gobierno colonial estableció en Taiwán un sistema de educación formal basado en modelos occidentales. La "Música" era parte integral de este sistema, especialmente en las escuelas normales de formación de profesores. Y en las

clases de escuelas primarias y secundarias, el canto es un curso obligatorio que todos los estudiantes deben tomar. La música occidental y las canciones japonesas occidentalizadas fueron el núcleo de estos cursos – en su mayoría melodías populares armonizadas, canciones infantiles y canciones de Japón, cantadas en japonés, y algunas melodías japonesas con texto en taiwanés. (Hay que tener en cuenta que las canciones populares taiwanesas no estaban permitidas.) Este requisito permitió a la gente explorar más a fondo el arte del canto coral, y establecer la estructura básica del sistema educativo de Taiwán hasta hace muy poco tiempo.

Como se mencionó anteriormente, el uso de textos taiwaneses/chinos en melodías extranjeras era muy común en ese momento. Fue porque la gente trató de aprovechar el poder del canto coral mediante la adaptación de texto monocoral nuevo a la música coral extranjera. Por lo tanto, la importancia primordial radicaba en el significado del nuevo texto, mientras se utilizaban las melodías, independientemente de su contexto original y carácter. Por ejemplo, en 1926, una canción titulada “La Revolución de los Ciudadanos” fue elegida por el gobierno chino como Himno Nacional temporario. Con su patriótico texto – Lucha contra los conquistadores del exterior, lucha contra los generales corruptos, debemos trabajar duro para la Revolución, debemos trabajar y luchar juntos – esta decisión fue apropiada. Sin embargo, esta canción patriótica se basó en una famosa melodía francesa -la canción infantil de *Frère Jacques*. Este resultado final fue un tanto cómico para quienes estaban familiarizados con el original (ejemplo musical 3).

(Click on the image to download the full score)

*Ejemplo musical 3, “La
Revolución de los
Ciudadanos”, también
conocido como Frère Jacques*

Por supuesto, los músicos no se conformaban con hacer este tipo de música “copiada”. Durante la época colonial japonesa, a los mejores estudiantes se los animaba a estudiar música formalmente en Japón, e incluso se les ofrecían becas. Los alumnos de escuelas cristianas también se iban a Japón a continuar sus estudios de música. Fue en este momento en que surgió el primer grupo de músicos nativos taiwaneses, como Jiang Wen-Ye (1910-1983), Chen Su-Ti (1911-1992), Lu Chuan-Sheng (1916-2008), Guo Zhi-Yuan (1921 -). A pesar de que todas sus obras fueron compuestas en el marco de procedimientos armónicos tonales de Occidente, muchos de los compositores trataban de combinar el sabor oriental / chino / taiwanés con elementos occidentales. Entre estos compositores, Lu Chuan-Sheng fue el más activo en el campo coral. Compuso más de 200 piezas corales y fundó el primer coro de niños en Taiwán – el Coro de Niños Rong-Shing, en 1957. También organizó concursos de coros, dio conferencias, y fue anfitrión de festivales corales en todo Taiwán. Hoy en día el profesor Lu es alabado como “el padre de la música coral taiwanesa”.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón devolvió Taiwán a China en 1945, sin embargo, en 1949, después de pasar por una guerra civil, China se dividió en dos partes: la República Popular de China y Taiwán. Cientos de miles de personas, entre ellas un grupo de compositores, se retiró a Taiwán. Estos compositores, tales como Li Bao-Chen (1907-1979), Huang You-Di (1912-2010), Lin Sheng-Shih (1915-1991), escribieron en el estilo romántico del siglo 19 con melodías orientales/chinas –

en otras palabras, romanticismo pentatónico. Ellos trabajaron en gran medida con antiguos poemas chinos y textos contemporáneos chinos y taiwaneses, así como con canciones populares de distintos rincones de China y Taiwán. Huang You-Di, con sus numerosos premios artísticos y sus más de 2000 composiciones, fue el compositor de música coral y vocal más influyente en Taiwán, Hong-Kong, y todas las comunidades de habla china en los países democráticos a través del globo. Falleció en 2010, y especificó en su testamento que se donara su música a dominio público para que cualquiera pueda utilizarla libremente.

Ya en un país democrático, los músicos de Taiwán tuvieron la suerte de estar expuestos a todo tipo de música nueva de Europa y Norteamérica. Debussy, Stravinsky, Messiaen, fueron algunos de los compositores más influyentes, entre otros. Los compositores de la primera generación después de las guerras empezaron con el estilo del tradicional romanticismo pentatónico, pero comenzaron a experimentar con técnicas de vanguardia en la segunda mitad del siglo. Shi Wei-Liang (1925-1977), Liu De-Yi (1929-1991), y Hsu Tsang-Houei (1929-2001) fueron quienes introdujeron activamente nuevas técnicas en la música de Taiwán, y guiaron a generaciones de compositores taiwaneses de la segunda mitad del siglo 20. La obra coral de Hsu Tsang-Houei *Canción de entierro de flores* (estrenada en 1962) combina técnicas de composición occidentales, canto de budismo Pathake, canto teatral taiwanés, la escala pentatónica del modo Yu (uno de los modos de la música tradicional china), y el uso de instrumentos de percusión tradicionales chinos, en una pieza a capella para coro femenino a 4 voces. Esto marcó el comienzo de la música coral taiwanesa contemporánea (ejemplo musical 6).

(Click on the image to download the full score)

The image shows a page of a musical score. At the top, it is written in Chinese characters '中速版' and 'Andante ma non troppo'. Below this, there are several staves. The first staff is for 'Soprano' with lyrics in Chinese. The second staff is for 'Contralto I' and the third for 'Contralto II'. Below these are staves for 'Violín I' and 'Violín II'. The score includes musical notation such as notes, rests, and dynamic markings.

*Ejemplo musical 6,
de Hsu Tsang Houei,
Canción de entierro
de flores, publicada
por la editorial de
música de Yo-Fu*

La década de 1970 fue testigo del despertar de un interés en la cultura nativa. Los proyectos de recopilación de canciones folklóricas taiwanesas y el movimiento de literatura nativa no sólo inspiró a los compositores, sino también a todos los artistas intérpretes, así como a otros activistas sociales. Y con el crecimiento del poder económico y una creciente clase media, Taiwán experimentó sus cambios políticos y sociales más dramáticos. El liberalizado y localista gobierno nacionalista cambió su política cultural y prestó más atención a los temas nativos y los réditos locales. Así, en los años 1980 y 1990, miles de conciertos y varios festivales internacionales de música grandes o pequeños se llevaron a cabo en Taiwán por parte de agentes públicos y privados cada año. Se interpretaron nuevas composiciones, muchas por encargo, en Taiwán y el extranjero.

Un nutrido grupo de compositores que habían estudiado en el extranjero regresó a Taiwán, y trabajó en estrecha

colaboración con directores que también regresaron a Taiwán después de estudiar en el extranjero. Utilizan prácticas contemporáneas, experimentan con instrumentos chinos y de otros orígenes o con medios no convencionales, hacen hincapié en la inflexión de alturas y timbres de los diferentes dialectos taiwaneses, y, sobre todo, se concentran en la búsqueda de la nueva voz de Taiwán, en todos los conceptos filosóficos y estéticos. Luo Wei-Dao (1936 -), Hsaio Tyzen (1938 -), Ma Shui-Long (1939 -), Yu Chang-Fa (1942 -), Chien Nan-Chang (1948 -), y Gordon Shi Wen-chin (1957 -), todos tienen un gran número de composiciones corales. Sus obras son muy populares entre los coros de Taiwán, y muy bien recibidas por el público taiwanés.

Chien Nan-Chang es uno de los compositores que se muestran igualmente activos tanto en composiciones sinfónicas como corales. Sus obras corales fueron interpretadas por la mayoría de los coros de Taiwán, así como por conjuntos de renombre internacional fuera de Taiwán, como el Coro Mundial de Jóvenes, o el Coro de Cámara Gustaf Sjökvist, entre otros. Sus innovadores conceptos musicales, su lenguaje compositivo simple pero afectuoso, y la obra humorística en el texto, le han hecho acreedor a cinco premios Golden Melody, el más prestigioso premio musical anual en Taiwán. En 2005 fue honrado con el Galardón Anual a la Cultura y las Artes Nacionales de Taiwán. Algunas de sus muy apreciadas obras son el *Requiem Budista*, obras sinfónico-corales como el *Poema Sinfónico sobre Aires Populares Taiwanesees*, *La Doncella de Malan*, y la suite coral a capella corales *Estoy Volando* (ejemplo musical 7).

(Click on the image to download the full score)

populares entre los coros de universidades y escuelas secundarias, así como en gran cantidad de coros comunitarios.

Entre estos compositores, las obras de Tsai Yu-Shan y de Jan-Tian Hao son probablemente las más cantadas y mejor acogidas de todas. Jan es más conocido en Taiwán como compositor de música teatral (14 obras de teatro musical). Sin embargo, también trabaja en estrecha colaboración con el Taipei Philharmonic Chamber Choir y los Taipei Chamber Singers en composiciones corales y arreglos. Tsai ha trabajado con los Formosa Singers por más de una década. Junto con el ensamble, ella ha publicado más de 50 arreglos corales de canciones en taiwanés (Min Nan), hakka, mandarín y lenguas aborígenes. Tanto las obras de Jan como las de Tsai son ejecutadas frecuentemente por comunidades de habla china en todo el mundo.

Hay varios coros en Taiwán que dedican mucho tiempo a la promoción de nuevas obras corales taiwanesas. Estos “coros semi-profesionales” tienen en realidad un alto nivel, un nivel profesional, y mucha actividad a nivel internacional y local. Entre ellos, el Taipei Philharmonic Chorus and Chamber Choir (Dirk DuHei, director artístico, Yu-Chung John Ku y ShangLun Wu, directores musicales) fue el primer coro de Taiwán dedicado a promover la música coral de calidad – clásicos y contemporáneos, taiwaneses y extranjeros. Constantemente programado en eventos de alto perfil internacional (World Choral Symposium en 1996, 2002, Origen Bach Festival en 2006, Convención Nacional ACDA en 2011, etc), este conjunto de clase mundial ha establecido un estatus internacional, y ofrece una fascinante ventana a la rica historia y la cultura de Taiwán. Los Taipei Chamber Singers (Yun-Hung Chen, director), otro famoso coro de Taiwán, han ganado varios concursos internacionales, incluyendo el prestigioso Concurso Coral Internacional Bela Bartok, entre otros. Tratando de interpretar música contemporánea, han puesto en marcha el programa “Music Unlimited Program”, colaborando con

compositores de renombre internacional de Taiwán y China, y han actuado en muchos festivales de música contemporánea. Los Formosa Singers (Su Ching-chun, director musical), por su parte, se dedican en gran medida a la preservación de la música taiwanesa, a la promoción de nuevas obras corales de diferentes orígenes culturales de Taiwán: Min Nan, Hakka, aborígenes, etc, colaborando con compositores locales y directores invitados de renombre internacional, y han publicado más de 100 partituras y varias grabaciones de música coral de Taiwán.

Taipei Chamber Singers en el National Concert Hall de Taiwán

Además de los coros, varios eventos corales internacionales se celebran con regularidad en Taiwán. El más prestigioso y extenso es el Taipei International Choral Festival, organizado por la Fundación Filarmónica de Taipei a fines de julio de cada año desde 1993. El evento reúne a varios coros destacados, que son invitados de todo el mundo, así como a excelentes artistas locales, con oportunidades de aprendizaje como clases magistrales de dirección, conferencias y talleres para cantantes y directores, y atrae no sólo a decenas de miles de personas del público local, sino también a un gran número de fans corales internacionales. Otro gran evento

internacional en Taiwán, el Taiwan International Contemporary A Cappella Festival and competition, es organizado por el Centro de Música Coral de Taiwán cada año en otoño, desde 2001. Con el objetivo de facilitar la comunicación intercultural entre los cantantes a capella de perfiles diversos, este festival es el primero y el más organizado de los festivales a capella en Asia. El Taipei Bach Festival incluye una clase magistral de 11 días, conciertos-conferencia de descubrimiento y conciertos de gala, todo bajo la dirección artística del maestro Helmuth Rilling. Este evento bianual ha atraído a los conductores y aficionados corales de toda Asia, y ha provocado un gran impacto en la escena coral de Taiwán.

Taipei International Choral Festival

Hace poco más de un siglo que se inició la música coral de Taiwán. Podemos decir que ella ha prosperado enormemente. Sin embargo, con los esfuerzos conjuntos de directores, compositores, cantantes, organizaciones corales, e incluso el público, la escena coral en Taiwán aún está creciendo continuamente. Sin duda podemos esperar más y más buena música coral y músicos de Taiwán durante el próximo siglo. Realmente hay un futuro brillante delante de nosotros!

Editores de Música Coral Taiwanese

China Music Book Store: www.musicbooks.com.tw

Formosa Singers: www.formosasingers.com.tw

Taipei Chamber Singers: www.tcschoir.org.tw

Taipei Philharmonic Foundation: www.tpf.org.tw

Yue – Yun Music Publisher: www.musiker.com.tw

Además de estos editores de Taiwán, Earthsongs Music y Ediciones Carus-Verlag han publicado algunas composiciones corales taiwanesas.

Referencia

- Chen, Yu-Hsiu. Cien años de música en Taiwán. Taipei: China Times Publishing Company, 1996.
- Hsu, Tsang-Houei, El arte de la música coral. Taipei: The Council for Cultural Affairs, 1991.
- Hsu, Tsang-Houei, Yu-Hsiu Lu, Chuikuan Lü, Kuo- Huang Han, y Joanna C. Lee. Taiwán. Grove Music Online, ed. L. Macy (consultado el 11 de octubre de 2011), www.grovemusic.com
- Strimple, Nick. Música Coral en el siglo 20. Los Angeles: Amadeus, 2002.
- Su, Ching-Chun. *El Desarrollo de la Música Coral de Taiwán*. Enciclopedia de Taiwán, ed. Council for Cultural Affair, Taiwán (consultado el 11 de octubre de 2011), <http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=20963>
- Weng, Chia-fen. “El desarrollo y crecimiento de la música coral en Taiwán (1624 – 1994).” Tesis DMA, Universidad de Texas, Austin. 1995.
- Yen, Lu-Fen, ed. *Compositores contemporáneos en Taiwán*.

Taipei: TIPI, 2006.

- Hsu Mei-Ling. *Música de Taiwán*. Taipei: Taiwan Advocates, 2006.
- Yu, Yi-Jing. *Du-Hei, The Black-faced General of Music*. Taipei: China Times Publishing Company, 1998.

Yu-Chung John Ku es director del Taipei Philharmonic Chorus and Chamber Choir. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Cincinnati, y posee una maestría de la Universidad de Temple. Ku ha dirigido en todo el mundo, incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, el Centro Nacional de Arte de Beijing y el Symphony Hall de Chicago (concierto internacional de la Convención Nacional de ACDA). También es director invitado, juez, conferencista, y profesor de clases magistrales en muchos países. Ku ha preparado el coro para maestros como Frieder Bernius, Chien WenPin, Günther Herbig, Jahja Ling, ShaoChia Lu y Helmuth Rilling, entre otros. Además, es director del coro para varias producciones de ópera de la Orquesta Sinfónica Nacional de Taiwán. Ku es representante de Taiwán en el Comité coral Asia Pacífico de la FIMC, y uno de los seis miembros del equipo de trabajo de la FIMC AP.

Correo electrónico: johnnyku99@hotmail.com

Traducido por Juan Casasbellas, Argentina