

Tratamiento coral: 7 obras corales de la Cordillera Filipina para incluir en tu próximo programa

Arjay Viray, director coral e investigador, Filipinas

El intrincado juego de ritmo, la estructura rápido-lento-rápido, el uso de quintas abiertas para reimaginar el espacio orgánico, las armonías cuartales y las disonancias ocasionales para reproducir los sobretonos, la emulación tonal y tímbrica de cantores antiguos, las permutaciones textuales que contribuyen a las propiedades percusivas de los arreglos, y la inclusión improvisada de un tambor étnico, varios instrumentos de bambú e incluso percusiones corporales, son sólo algunas de las cualidades atractivas que hacen que los arreglos e incluso las composiciones basadas en materiales cordilleranos sean muy interesantes. Aquí está la esperanza de que la próxima vez que prepares un segmento de Música del Mundo para uno de tus conciertos, consideres alguna de estas piezas de las regiones de la Cordillera que vale la pena incluir en tu programa.

Map of the Philippines and the Cordillera Administrative Region

7. **Dumbele** – Originalmente escrito para voces femeninas por el difunto Rodolfo Delarmente, finalmente lo transcribió a SATB y desde entonces se ha convertido en una pieza básica entre los coros filipinos. Se basó en un canto de lluvia Itneg/Tinguian documentado en un trabajo de campo por Ramon Obusan, Artista Nacional de Danza, para acompañar su conjunto de danzas rituales animistas y paganas. La rica visualización de Delarmente a través de capas policorales y el dominio excepcional de la escritura contrapuntística y contramelódica se convirtieron en su estilo característico, como lo demuestran sus otros trabajos, como Ilay Gandangan (Adoración del sol) del sur de Filipinas y su Ama Namin (Padre nuestro).

El texto de toda la pieza se basa en dos frases muy simples y cortas: *Dumbele sekatemala*, *Dumbele malateka*, lo que lo hace compatible con el texto incluso para personas que no hablan el idioma. Dumbele fue publicado por Carus Verlag.

6. **Salidummay** – Existen varias versiones corales de esta

famosa frase y tonada cordillerana. Aunque hay similitudes como la presencia de ritmo y síncopa, cada versión ofreció un sabor distinto. Un factor es que la melodía, el tempo e incluso los textos de *Salidummay* varían según el contexto en el que se canta. Además, cada una de las seis provincias de la región de la Cordillera tenía sus propias variantes del *Salidummay*. Una versión relativamente reciente de Normita “Bing” Pablico presentó a un solista masculino para comenzar la pieza y generalmente eligió un estado de ánimo más devoto (para el solo y las partes solemnes del legato en el medio) pero también partes más festivas y rítmicas que representan su ritual de acción de gracias. El arreglo de Bienvenido Constantino, por otro lado, usó un motivo más simple, pero empujó los límites del registro e incluso incluyó el cambio de métricas a través de constantes aumentos y disminuciones de motivos a medida que avanzaba cada segmento.

El arreglo del pionero del jazz vocal Moy Ortiz a mediados de los 90, exploró ritmos complementarios entre la métrica simple-triple y la compuesta-doble mucho antes de que los compositores modernos los utilizaran en la escritura coral. La partitura no se publicó, pero fue grabada por el Ateneo Glee Club bajo la dirección del Dr. Joel Navarro como parte de su álbum de 1995 titulado acertadamente “Lahi: The Filipino Sings from the Heart”.

Un arreglo anterior de *Salidummay* fue escrito por Reynaldo Paguio del Coro de Concierto de la Universidad de Filipinas. La versión de Paguio en realidad se basó en una grabación de un trabajo de campo etnomusicológico en las Cordilleras. Las grabaciones de campo presentaban un *Tongali* (flauta de nariz de bambú) que tocaba un maestro virtuoso de la flauta. Paguio optó por usar una flauta occidental para replicar la articulación. Esto fue parte del libro “*Mga Awiting Bayan*”, colección de canciones populares publicada por los Philippine

Madrigal Singers y editada por la profesora Andrea Veneracion, National Artist for Music.

5. **Orde-e** – Con orígenes de la tribu Madukayan de Mountain Province, este arreglo de Lester Delgado es una de las piezas ganadoras incluidas en *Mga Awiting Bayan para sa Korong Pilipino* publicadas por la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes. Otro cuadro musical del paisaje cordillerano, la Orde-e de Delgado presenta un solista masculino y otro femenino. Generalmente de carácter tranquilo con momentos de contrastes rítmicos en la sección de desarrollo antes de regresar a un estado de calma. Maria Theresa Vizconde-Roldan escribió una versión de SSAA de Orde-e y fue publicada por Hal Leonard.
6. **Iddemdem Malida** – Durante bastante tiempo, esto fue clasificado como un canto de guerra itneg/tinguian de la provincia de Abra. Sin embargo, más tarde se sugirió que en realidad podría no ser un canto de guerra, sino de victoria. Este pequeño detalle contiene información muy importante que afecta la forma en que se debe cantar la canción y se deben interpretar sus arreglos corales: festivos y de celebración, pero no necesariamente agresivos.

Ha habido diferentes arreglos corales de esta melodía, la primera versión fue del difunto Elmo Makil, arreglada para SATB y publicada por Alfred Music. Todavía basado en el canto de Makil había un arreglo más reciente de Jonaf Del Fierro, esta vez para TTBB y publicado por Pavane Publishing. Como una ligera actualización modernista, el trabajo de Del Fierro también definió claramente los segmentos creando una narrativa estructural más cohesiva.

Ryan Cayabyab, National Artist for Music, escribió un arreglo de concierto más grande de esta misma melodía folclórica que contó con un trío de solistas, un coro doble, una sección rítmica y varios instrumentos indígenas filipinos.

3. **Chua-Ay** – Tradicionalmente, esta melodía folclórica Igorot de Benguet se canta mientras se trituran los granos de arroz con un mortero enorme después de que los granos se han desmenuzado de sus tallos. Ya es bastante obvio que el golpeteo crea ritmos de percusión naturales que son fáciles de cantar. Un examen más detenido presenta lo contrario: es el ritmo y el canto lo que hace que el golpeteo sea más fácil y rápido.

La primera versión coral conocida por los coros filipinos fue la de Fabian Obispo. Años más tarde, el Prof. Fidel Calalang incluyó Chua-ay como parte de su suite coral *Ayug ti Amianan* (Escenas del Norte). Aunque las secciones son completamente independientes entre sí, el arreglo de Calalang proporcionó la narrativa pintoresca completa. Sin embargo, ambas versiones incorporaron la propiedad rítmica y percusiva de la función original de la canción.

El trabajo de Obispo fue publicado por Carus Verlag, incluido en "*Mga Awiting Bayan*" de los Philippine Madrigal Singers y tiene una versión TTBB inédita transcrita por Emmanuel Laureola. El arreglo de Calalang, por otro lado, fue publicado por Earth Songs y tiene una versión SSAA transcrita por Jude Roldan y publicada bajo Muziksea.

2. **Vochong** – representa la tradición cordillerana de forjar pactos de paz entre grupos o clanes rivales. *Vochong*, *Bochongo Bodong* se traduce literalmente como pacto de paz. Esta melodía folclórica de Kalinga fue arreglada por Dyzon Pesquera para voces mixtas, gongs e instrumentos de bambú. La habilidad de Pesquera para usar transiciones inesperadas es uno de los muchos puntos altos de este arreglo. Es una clase magistral sobre el desarrollo de texturas logrado a través de fragmentaciones del tema para cambiar sutilmente del unísono al canon, construyendo lentamente hasta su punto más alto caracterizado por un intercambio de contrapunto entre las secciones de voz.

3. **Gapas** – encabezando nuestra lista está *Gapas* (Cosecha), una composición de Eudenice Palaruan basada en un texto bíblico sobre la cosecha en lengua vernácula. Palaruan, cuyas raíces son de Lamut-Ifugao, es uno de los principales compositores, arreglistas y defensores de la literatura coral filipina y asiática de la actualidad. Escrita para SSAATTBB con subdivisiones, *Gapas* es una obra vocalmente exigente que requiere un mayor número de cantantes con habilidades técnicas y musicales muy avanzadas. Una de las genialidades de esta composición es la exploración de Palaruan de usar un motivo interesante (E – D# – A – G) horizontalmente (melódico) y verticalmente (armónico) en *moto perpetuo*. Los clusters emulan los sobretonos armónicos producidos al tocar un gong de Cordillera, mientras que el pentatono hemitónico se puede escuchar con instrumentos melódicos de Cordillera como el *Tongali* (flauta de nariz), el *Paldong* (flauta de valle de labios) o el *Kolitung* (cítara de bambú). Como alguien que en realidad provenía de la región de la Cordillera, Palaruan había escrito varias obras corales, como su composición *Ehikier 37* (Ezequiel 37) y arreglos del *Oggayam* de Tinguian, y la melodía *Pundayaw hi Apu Infaag* de Kankana-ey en la que usó Ibaloi, Ifugao, y el texto de Kankana-ey, contribuyendo a su propia herencia.

Para consultas sobre la música mencionada anteriormente, puede comunicarse con la Philippine Choral Directors Association a través de www.mypcda.com.

Arjay Viray obtuvo una Maestría en Dirección Coral de la Philippine Women's University School of Music y actualmente está cursando su Doctorado en Plan de Estudio y Enseñanza de la Miriam College Graduate School. Ha cantado con coros como Philippine Madrigal

Singers, Philippine Normal University Chorale y Ateneo Glee Club, donde también se desempeñó como director asistente para el desarrollo coral. Ha cantado con el Coro Mundial de Jóvenes desde 2008 al 2011 y con el Time Ensemble del 2014 al 2019. Actualmente canta con el Ateneo Chamber Singers bajo la tutela del Dr. Jonathan Velasco. Actualmente está afiliado a la Philippine Choral Directors Association, el Philippine Center for Gifted Education, la Kodaly Society of the Philippines y la Federación Internacional para la Música Coral. Es profesor de tiempo completo de Música y Artes Escénicas en Guang Ming College. teacherarjayviray@gmail.com

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela