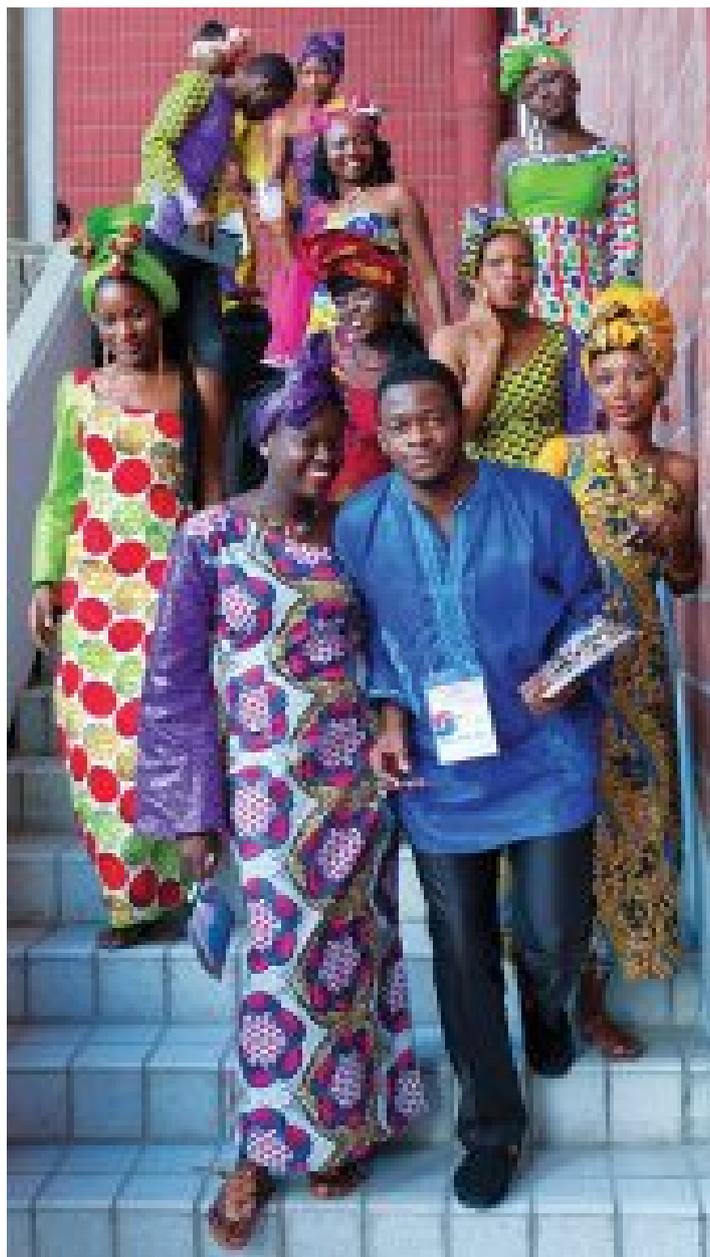

Formación de directores de coro en todo el mundo

FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CORO EN ÁFRICA

Yveline DAMAS

African Youth Choir, WSCM 2014,
Seoul, Rep. Korea

ESTADO DE LA SITUACIÓN

Cuando se trata de la formación de directores corales, África presenta dos caras. Si bien la enseñanza musical ha estado bien implementada en los sistemas educativos públicos y privados de los países angloparlantes (Licenciaturas, Conservatorios, facultades, institutos) con cursos que ofrecen una especialización en dirección coral, la ausencia de cursos para la formación de directores de coro es un factor que llama la atención en la mayoría de los países de África francófona subsahariana, a pesar del elevado número de coros. Por esta razón, la iniciativa "*Directores de coros sin fronteras*" constituye un aporte inestimable,

LOS PERFILES DE LOS DIRECTORES

Como la mayoría de los coros son coros de iglesia, tres perfiles se distinguen entre los directores:

- Aquellos que han hecho estudios musicales académicos seguidos de una especialización en Dirección Coral;
- Aquellos que siguieron un plan de estudios académico en educación musical (profesores de música) o estudiaron algún instrumento, convertidos en autodidactas mediante pasantías o sesiones cortas de formación musical (teoría, dirección o armonía) a nivel local o internacional (prácticas, festivales, etc.);
- Aquellos que no han tomado cursos académicos, autodidactas gracias a prácticas o sesiones de formación, con una experiencia más o menos larga como coralistas impulsados a dirigir por pasión o por necesidad.

LAS INICIATIVAS

En Senegal

- Las Jornadas Corales (2004, 2005, 2006, 2007) organizadas por Emmanuel Noisette, a través de clases magistrales conducidas por directores de renombre con el

apoyo del Centro Cultural Francés.

- El festival Les Chœurs A l'Unisson(CAL'U) (2011, 2012, 2013 y 2017) con talleres de dirección, conducidos por directores experimentados.
- Las prácticas anuales de la *Coordination Nationale des Chorales Liturgiques du Sénégal* (1 semana: liturgia, teoría musical, armonía, gística)
- Las sesiones intensivas de verano de l'École Nationale des Arts (10 horas: teoría, entonación, lectura, canto, etc.)

En la República Democrática del Congo

- Los talleres de canto y de dirección coral junto con Fédération Congolaise de Musique Chorale (FCMC)
- Las sesiones de iniciación de Ambroise Kua-Nzambi Toko con la Académie Africaine de Musique Chorale y, desde 2020 con su Institut Facultaire de Musique (IFM) que comprende, entre otros, un plan de estudios académico de canto coral y dirección (Sistema LMD).

En Togo

- Una sesión de capacitación organizada por un Ministro con YMCA, en 1996;
- Talleres de Dirección Coral en Lomé con el Goethe-Institut, en 1997 y 1998;
- Talleres en el marco de festivales en varias ciudades con Sylvain Gameti y l'Association Togolaise des Compositeurs de Musique Chorale (ATCMC) desde 2016

“DIRECTORES DE COROS SIN FRONTERAS” EN ÁFRICA

3 objetivos principales:

- Dar a los directores practicantes bases teóricas y pedagógicas.
- Entrenar para la dirección.
- Descubrir y expandir los repertorios.

Directores de Coro Sin Fronteras comenzó su acción en África en 2007, desde entonces el financiamiento ha estado apoyado por federaciones locales, patrocinadores individuales, A Cœur Joie International y los servicios culturales de las embajadas francesas en el territorio francófono de África Subsahariana: República Democrática del Congo, Togo, Costa de Marfil, Gabón, Senegal, Benin, Camerún. A partir de 2014, la implicación financiera de la FIMC ha permitido amplificar la acción en esos países y extender la actividad a los países angloparlantes: Ghana, Nigeria, Kenia.

LOS DESAFÍOS

- La creciente necesidad de supervisar a los coros emergentes: barrios, escuelas, universidades, empresas.
- Evolución del contenido de la función del director de coros a nivel técnico, gerencial, de marketing, social y tecnológico.
- Profesionalización del oficio con cursos y oportunidades para encontrar.

Yveline DAMAS, Directora de coros (Gabón). Cofundadora y Directora Artística del Grupo Vocal “Le Chant sur la Lowé” de Gabón. Fundadora del Movimiento Afrikiyo! para la música y el Canto Coral en África. Presidente de la Confederación Africana de Música Coral (CAMC-ACCM). Inició y participó en la creación del Coro Africano de Jóvenes que a la fecha reúne a jóvenes coristas de varias nacionalidades africanas. Yveline Damas es una de las vicepresidentes de la FIMC y de A Cœur Joie International. Correo electrónico: yvelinedamas@yahoo.fr

Traducido del francés por Leo Garrido, Argentina

FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CORO EN ASIA

Ko Matsushita

Asia Pacific Youth Choir, WSCM 2014, Seoul, Rep. Korea

Cuando se le pidió a Ko Matsushita que escribiera sobre “Cómo formar a los directores corales en Asia”, sintió que el ámbito asiático es tan amplio y que incluye a tantos países que es imposible hablar de un “estilo asiático”. Es por esto que ofreció presentar su propio método (ver su artículo aquí). También escribió un breve informe sobre el estado actual de la educación coral en algunos de los países referentes de la música coral en Asia. Aquí lo tienen.

Malasia

No hay cursos de dirección coral en ninguna universidad o institución de formación superior que cuente con un departamento de música. Tan solo hay unas pocas instituciones que ofrecen una asignatura semestral sobre el tema. Por lo tanto, si alguien quiere aprender dirección coral tiene que hacerlo por su cuenta y buscar profesores particulares. Los profesores de dirección por lo general han estudiado en escuelas en el extranjero.

Filipinas

Los estudiantes pueden estudiar en la Universidad de Filipinas, la St. Paul University, University of Santo Tomas, entre otras. Hay gran cantidad de buenos profesores en estas instituciones.

Taiwán

la Fu-Jen Catholic University, la National Taiwan Normal University, la National Sun Yat-sen University y muchas otras universidades tienen programas de doctorado o master en dirección coral. Asimismo, el Taipei International Choral Festival ofrece una masterclass de una semana y una clase de iniciación a esta disciplina cada verano.

Singapur

No hay cursos de dirección coral en instituciones superiores y universidades. La mayoría de los cursos y talleres de dirección los organizan miembros de la comunidad coral local. El London College of Music ofrece la certificación de dirección coral (para obtener el título de asociado, licenciado o becado). La Singapore Federation for Choral Music y el Konzert Pte Ltd han ofrecido formación y preparación a los candidatos que se presentan al examen durante los últimos 10 años.

Hong Kong

La Chinese University of HK ofrece cursos de dirección en los niveles de grado y master, y la HK Baptist University DMus tiene la opción de elegir dirección coral como especialidad principal en los estudios.

Indonesia

No hay universidad o institución superior alguna que ofrezca un grado en dirección. Los departamentos de música en dos universidades distintas ofrecen cursos de dirección de un semestre de duración, así como una asignatura opcional de

literatura coral. Los directores aprenden gracias a talleres que la Foundation of Choral Music Development ofrece cada año, además de gracias a actividades corales individuales. Los que quieran obtener un grado en dirección coral tienen que estudiar en el extranjero.

Tailandia

No hay programas de dirección coral. No obstante, Ms. Pawasut Jodi Piriyapongrat ofrece una asignatura en la materia como parte del programa de educación musical de la Chulalongkorn University, tanto para grado como para máster. Asimismo, la Mahidol University ofrece una asignatura optativa de dirección coral en el máster.

Japón

Algunas instituciones de formación musical ofrecen cursos para directores corales, pero son muy pocos y no se ofertan con demasiada frecuencia. Por lo tanto, si alguien quiere estudiar dirección coral , tiene que hacerlo o con un profesor particular o en el extranjero.

Hay muchos cursos de dirección coral organizados en el sector privado como los que organiza mi escuela, la Young Choral Academy.

Traducido del inglés por María Ruiz, España

FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CORO EN EUROPA

Benjamin Hartmann

EuroChoir 2018

Conservatorios de música

Tradicionalmente, los conservatorios (y algunas universidades) ofrecen formación formal en dirección coral. En el pasado, sólo había cursos de música escolar, música de iglesia o dirección de orquesta, en los que la dirección coral podía estudiarse como una materia adicional o secundaria, pero la dirección coral se ha establecido ahora como una disciplina artística por derecho propio. En los cursos de licenciatura, masters y, a veces, también en clases magistrales, se puede aprender todo lo que pertenece al oficio de la dirección coral: técnica de percusión, metodología de ensayo, repertorio, teoría musical y entrenamiento auditivo, piano y canto – junto con otros temas como fisiología de la voz, música antigua y nueva, improvisación vocal, trato con voces jóvenes y maduras, etc. La formación es amplia, pero muchas veces se desarrolla en el protegido cosmos de una universidad, lo que limita las oportunidades prácticas de interpretación. Los estudiantes de dirección coral suelen tener lecciones

individuales en la materia principal de dirección coral, lecciones de canto, lecciones en varias otras materias, así como lecciones frente al conjunto, donde dirigen un coro de estudio y reciben instrucción en los ensayos (práctica de dirección con un coro de prácticas). En muchos casos, los estudiantes de dirección coral cantan en coros universitarios o coros de cámara y también realizan ensayos y dirigen en los conjuntos universitarios.

Programas de intercambio

A través de la creación de redes con programas como ERASMUS+ se brinda una imagen mucho más amplia del panorama coral europeo. Se aprende el idioma musical de otra cultura, otros enfoques del trabajo coral en otros países y se amplía el conocimiento de repertorio. Las experiencias en el extranjero en los países bálticos y escandinavos son muy populares entre los estudiantes, ya que estas regiones tienen un panorama coral particularmente activo y diverso.

Clases magistrales

Se puede adquirir más experiencia práctica con formación continuada y cursos de master. La ventaja es que se tiene acceso a buenos coros, a veces de renombre, y se conoce su forma de trabajar y su nivel. Las asociaciones corales ofrecen a menudo formación avanzada o cursos de dirección coral prácticos dirigidos al ámbito escolar o eclesiástico. Los nuevos conocimientos adquiridos en el curso pueden probarse directamente en los propios coros de la escuela o la iglesia. Los directores de coro adquieren a menudo su primera experiencia con voces profesionales en las clases magistrales. El líder de la clase magistral puede entonces sensibilizarlos sobre las necesidades especiales del trabajo coral profesional. Una clase magistral intensiva entrena la propia técnica de dirección, metodología y oído en menos tiempo.

Foro de dirección y academias para coros radiofónicos

Si bien los futuros directores corales trabajan principalmente con cantantes aficionados, es creciente el número de iniciativas que también les brindan experiencia con voces semiprofesionales o profesionales: en Alemania, el Foro de Dirección (anteriormente: Foro de Directores) del Consejo Alemán de la Música se ha convertido en una medida de financiación renombrada. Algunos coros de la radio también ofrecen financiación de forma individual a jóvenes directores de coro en el marco de sus academias, y pueden así conocer la vida cotidiana de un coro radiofónico, adquirir experiencia inicial en los ensayos y, p. e. ayudar al director principal. Es de agradecer que cada vez más universidades conecten con conjuntos profesionales o contraten a sus propios conjuntos profesionales para elevar la formación en dirección coral a un nivel superior.

Traducido del alemán por Barbara Angli, Cataluña

FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CORO EN LATINOAMÉRICA

Ana Patricia Carbajal Córdova

Conductors Without Borders, Caracas, Venezuela

En muchas ocasiones, al escuchar a un buen coro, he preguntado en donde se ha formado el director, las respuestas han sido muy variadas y si bien, no todos los directores tienen estudios profesionales en dirección coral, si es claro que la pasión y la entrega, son un factor común.

Los datos encontrados después de conversar con diversos directores corales de Latinoamérica muestran que la Lic. en Dirección Coral como tal no existe en todos los países de Latinoamérica, en algunos países existe la Lic. en Música con terminación en Dirección Coral, y en muy pocas existe la Licenciatura en Dirección Coral como una sola carrera.

A continuación comparto la información que he recopilado a lo largo de varios meses de investigación: el Instituto Superior de Arte de la Habana cuenta con la licenciatura en Dirección Coral, Argentina es otro de los países latinoamericanos que

cuenta con varias universidades que imparten esta licenciatura, tenemos también países como Chile, Brasil, Costa Rica y Venezuela que incluyen esta disciplina en sus universidades, en México tenemos esa licenciatura en Conservatorios, pero no en la Universidad, actualmente estamos trabajando para crear esta licenciatura en la universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Existen cursos que se organizan con diversas instituciones oficiales y privadas sin embargo estos no suelen tener un seguimiento que les de continuidad y al tener alumnos de diferentes niveles no es posible, en la mayoría de las ocasiones, abordar temas o repertorio de alto nivel.

Es urgente que nuestras instituciones abran las puertas para la creación de estudios profesionales en dirección coral, si bien sabemos que la formación del director coral no depende exclusivamente de los estudios profesionales, es claro que de esta forma tendremos cimientos para construir un mejor futuro para la música coral en nuestro continente.

Ana Patricia Carbajal Córdova: Nació en la Ciudad de México. Fundó el Ensamble Coral Voce in Tempore en el año 1989 y Voce in Tempore A. C. en 1997, asociación civil dedicada a promover, difundir y profesionalizar la música coral en México. Desde 1997 produce y conduce el programa de radio Música Encantada que se transmite semanalmente por Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio. Actualmente cuenta con la maestría en Promoción y Desarrollo Cultural. Es directora del Taller de Iniciación Musical Tsisiris de la Universidad La Salle, Coordinadora del Programa Coral Universitario de la UNAM y el Festival Internacional de Coros Universitarios. Es miembro del Consejo de la Federación Internacional para la Música Coral (FIMC) representando a Latinoamérica, es catedrática de la Facultad de Música de la UNAM y ofrece talleres y conferencias en diversos festivales.
www.voceintempore.org

