

Cómo conectar comunidades corales: Reseña sobre el papel de la música coral en el 5o World Forum on Music

Por Graeme Morton, director coral.

Brisbane, Australia, fue el escenario elegido para la interesante y cautivadora asamblea de músicos que tuvo lugar del 21 al 24 de noviembre de 2013, con ocasión del 5º *World Forum on Music* organizado por el Consejo Internacional de Música (IMC por sus siglas en inglés). Los organizadores quisieron dejar claro que no se trataba de un congreso, con todo lo que conlleva, sino más bien de una oportunidad para confraternizar y compartir ideas destinada a los representantes de las organizaciones musicales, así como a músicos independientes.

Este atractivo acontecimiento estuvo compuesto de una serie de puntos clave:

1. Más de 100 momentos de compromiso, plenarios y a pequeña escala.
2. Cinco temas concurrentes en los debates: (i) la sostenibilidad musical, (ii) música y comunidades, (iii) música y educación, (iv) derechos y apoyo musical y (v) tecnología e industria musical.
3. Las reuniones anuales que doce organizaciones con sede en Australia y en la región del Sudeste Asiático mantuvieron justo antes, durante o después del
4. Un programa de actuaciones que se integraba y a menudo interactuaba con el *Forum*. Dicho programa incluyó una representación orquestal de la sexta sinfonía de Beethoven, interrumpida de repente por la lectura del

“obituario de la orquesta” y que derivó en un apasionado debate musical y verbal sobre el escenario con ayuda de la orquesta acerca de un futuro musical viable.

Puesto que la naturaleza de este evento está basada en la interacción y el compromiso, cada *Forum* concluye con la elaboración del borrador de una declaración de intenciones o de defensa. El desenlace de este año ha sido la *Brisbane Declaration*, que el IMC pondrá a disposición pública a su debido tiempo.

Otra fascinante característica de este acontecimiento, que además refleja perfectamente la filosofía en la que se apoya toda la organización, fue *1001 Voices*. El IMC invitó a todo el mundo a que presentara un vídeo de no más de 5 minutos en el que compartiera sus pensamientos sobre el porvenir de la música. Muchos de estos vídeos aún pueden verse en la web del IMC (donde también pueden verse fotos del evento), incluyendo el que envió la leyenda coral Helmut Rilling.

Hay que destacar la labor del IMC a la hora de otorgar importancia a los jóvenes músicos, labor reconocida más abiertamente gracias a la existencia del Comité para Jóvenes del IMC. Un *Forum* como este, por sus propias características, trata en última instancia sobre el futuro de la música y sobre la música en el futuro. Filosóficamente no existe otra alternativa que no sea garantizar que expertos y jóvenes se encuentren en el debate y la interacción.

Dot Enter – Opening Ceremony

La Federación Internacional de Música Coral tuvo como representantes en este acontecimiento al vicepresidente de la FIMC Stephen Leek y a Sonja Greiner, antigua tesorera del IMC (y Secretaria General del ECA-EC, una de las organizaciones fundadoras de la FIMC).

La música coral disfrutó de su propia plaza en el *Forum*. La primera tarde tuvieron lugar dos sesiones llamadas “Cómo conectar comunidades corales”. En la primera, presidida por Sonya Greiner, Stephen Leek consiguió atraer la atención de todo el público gracias a su característico estilo narrando la experiencia coral que creó una comunidad a través del canto. Ify Ebosie presentó un increíble resumen sobre parte de su trabajo en Nigeria, donde el *Annual Festival of Nigerian Choirs* (AFNC) lleva a cabo eventos corales en los que congrega a coros de distintas razas y sociedades, logrando un ambiente propicio para la colaboración pacífica. También se habló del DVD *Seriously Singing*, que trata de una iniciativa de 1951, cuando los estudiantes de una remota escuela australiana ensayaron y participaron con gran éxito en una competición coral, y del impacto que tuvo la experiencia en las vidas de muchos de ellos.

La segunda mitad de la tarde se llenó con las actuaciones de

tres grupos corales muy distintos: Fusion (Debra Shearer-Dirié), a la que mucha gente podrá ver en el Simposio Mundial de Música Coral en Corea del Sur de este año, el Brisbane Chamber Choir (Graeme Morton) y Vintage Voices (Debra Shearer-Dirié). Las personas pertenecientes a la comunidad coral no se sorprenderán en absoluto al saber que, a pesar de las significativas diferencias entre estos grupos y sus componentes en lo que se refiere a experiencia, capacidad y estética musical, la oportunidad de compartir y crear lazos mediante la música coral entusiasmó a todos los participantes. A las “jóvenes promesas” de la música coral de Brisbane les apasionó el entusiasmo y compromiso de los componentes adultos (algunos más que adultos) de Vintage Voices, que a su vez quedaron maravillados por las actuaciones más bien esotéricas de sus homólogos más jóvenes. Era pura interacción entre experiencia y juventud. Era conexión entre comunidades corales.

Mientras que esta era la única tarde destinada a los coros en el *Forum*, si echamos un vistazo a los cinco temas más tratados se demuestra que el debate en cada una de estas áreas es vital para la música coral. Para la FIMC fue importante haber asistido a este acontecimiento, así como para los músicos corales en general, que pudieron intercambiar ideas en estos cinco ramales de discusión. La comunidad coral debe verse a sí misma como parte de la amplia comunidad musical.

Sin embargo, se percibió la falta de actuaciones corales programadas en el Programa de Actuaciones del *Forum*. Las actuaciones de los aproximadamente doce grupos participantes (sin contar las actuaciones informales por los vestíbulos) fueron todas instrumentales, excepto la de la cantante australiana Katie Noonan. Esto puede reflejar la tendencia natural de la institución que ha acogido el *Forum*, pero quizás sea también la actitud de la comunidad hacia la música coral (como ocurre posiblemente con el jazz), que la clasifica a un lado de las “verdaderas artes musicales” y no dentro de ellas.

A pesar de que uno de los mejores aspectos de la música coral es que adopta una gran diversidad de valores técnicos, estilos estéticos y tradiciones culturales, y por lo tanto está verdaderamente relacionada con la comunidad, quizás exista el riesgo de que, muy a menudo, la música coral se perciba solo como “música de la comunidad” en vez de como Música Artística (por supuesto, es tanto una como otra). Otros músicos suelen pensar, en mi opinión, que la música coral permite a la gente estar en comunidad, mientras que los músicos corales piensan también que la comunidad es lo que hace posible que la partitura se lleve a cabo. Estos dos puntos de vista del proceso coral son concurrentes y sutil, pero significativamente, diferentes.

Dicho esto, la *Brisbane Declaration* hace referencia a la necesidad de reconocer que la música es mucho más que el “mínimo común denominador”.

Winners of the Musical Rights Awards 2013

En mi opinión, el futuro de la música supone otra área de reflexión. No es una sorpresa que este debate realmente suscitara preocupación. Reflexionando sobre nuestra forma de arte, he llegado a la conclusión de que la música coral, por su propia naturaleza, no es tan vulnerable como lo son las formas instrumentales de la música no popular. Algunos temas que surgieron en las charlas fueron (1) el creciente papel de la colaboración entre artistas y organizaciones, (2) la necesidad de querer adoptar nuevas y emocionantes

posibilidades, (3) el reconocimiento de que los músicos todavía necesitan especializarse en estilos particulares, ya que el tiempo no permite el desarrollo de la excelencia en diversos estilos y (4) que mientras las artes estén al servicio de la gente, también ocurrirá lo contrario, que las personas también pueden tener un papel y una responsabilidad para conservar (y preservar) el Arte.

El debate sobre los derechos de autor también fue llamativo, y fue interesante percibir el aumento de conciencia en lo que respecta a los derechos de los creadores tradicionales y de las comunidades de autores (como ocurre en la música tradicional). Las leyes que entrarán en vigor próximamente en Australia parecen tener este tema muy en cuenta y la mayor parte del comité lo consideró como parte del debate. Se trató un tema muy relevante para la música coral: cómo “lidiar” con aquellos que toman prestado material que pertenece a autores tradicionales y lo arreglan de algún modo para registrar la propiedad del arreglo.

Otro aspecto pertinente del debate está relacionado con las fuentes de música “gratuitas”, en concreto Facebook. Se mostró un vídeo que forma parte de una campaña europea para aumentar la conciencia sobre los derechos de autor.

El IMC había adoptado previamente Cinco Derechos Musicales, que también pueden convertirse en un foco de debate. Estos derechos se han formulado a partir de varios puntos de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Los derechos son los siguientes:

Todos los niños y adultos tienen derecho a:

1. expresarse musicalmente con total libertad
2. aprender habilidades y lenguaje musical
3. tener acceso a la participación musical a través de la asistencia, escucha, creación e información

Todos los artistas musicales tienen derecho a:

4. desarrollar su condición de artista y comunicarse a través de todos los medios con las facilidades adecuadas a su disposición
5. obtener reconocimiento y remuneración justos por su trabajo

Como músicos corales, es interesante reflexionar sobre la relevancia de dichos derechos, especialmente en un contexto coral. Dicha reflexión siempre deriva inevitablemente en la educación musical, y de nuevo, es fácil centrarse en desventajas mundiales significativas. La sesión sobre el apoyo a la educación musical incluía a Suiza como un caso de estudio en el que la Constitución permite a cada persona y a grupos de interés responder a las leyes, e incluso crearlas. Recientemente, más del 70% de la población votó para añadir a la Constitución el derecho de todos los estudiantes a recibir educación musical. Por supuesto, el mayor desafío es el debate sobre qué tipo de educación musical debería existir, no solo en Suiza, sino en todo el mundo. Pero sea cual sea la decisión, seguramente la música coral y el canto coral deberían tener su propio espacio, y en este sentido, como músicos corales que somos, deberemos siempre defender este interés. Debemos comprometernos con este debate de forma activa, por nuestras comunidades y por su futuro, por nuestra forma de Arte y por su futuro: se lo debemos.

Graeme Monton es director del coro de la Universidad de Queensland, en Brisbane (Australia), cuyo coro de cámara ha sido invitado a actuar en la conferencia de la International Society for Music Education en Brasil de este año. También es director de música coral en la St John's Anglican Cathedral y en dicha catedral celebra el Brisbane Contemporary Church Music Festival [Festival de música eclesiolástica contemporánea anual de Brisbane]. Entre sus intereses se encuentran los

coros de instituto (centro de muchas de sus investigaciones), la música coral contemporánea y la música coral de su patria, Australia. Correo electrónico: gmorton1@optushome.com.au

Traducido del inglés por Ana Medina Martín, España

Revisado por Carmen Torrijos, España