

El Escenario Coral Actual en China

Tong Shiu-wai Leon,

Wu Lingfen,

Tian Xiaobao,

Meng Dapeng

Introducción

El reciente crecimiento de China, debido a su celeridad e importancia, atrae la atención del mundo entero en sus diversos ámbitos. Incluso en lo relacionado con el mundo coral. El status actual de los coros en China es un punto interesante. Hemos querido publicar artículos al respecto hace tiempo, pero no he podido completar esta tarea en razón de la enorme superficie de China. Por lo tanto, invité a los profesores Wu Lingfen, Tian Xiaobao y al Sr. Meng Dapeng, tres famosos y reconocidos expertos en la vida coral de la China, para analizar ampliamente el panorama coral chino desde diversas perspectivas.

Desarrollo y Antecedentes Históricos

El canto a varias voces presente en las canciones folclóricas de muchas regiones de China, tiene más de miles de años de antigüedad. El reciente desarrollo coral se generó tras la introducción de la cultura occidental en China. Nuestra historia coral de los últimos 100 años se ha venido desarrollando en un entorno de muchos años de guerras, revoluciones y reformas en China, lo que dio origen a las

características distintivas de la moderna música coral china. Recién a mediados del siglo XX, y ahora, al inicio del siglo XXI, rápidamente se han desarrollado y presentado obras corales chinas que alcanzaron fructíferos logros.

Esto puede comprobarse desde *Chunyou*, de Li Shutong, las primeras obras corales, hasta *Yuhou Caihong*, de Lu Zaiyi, escritas durante los años 80 y 90. Estas históricas obras maestras de gran envergadura, como *Huanghe Dahechang*, representan los logros del siglo pasado.

Dentro de la música coral china de la actualidad, encontramos obras corales muy artísticas, así como versiones corales de canciones revolucionarias de diferentes generaciones. Al mismo tiempo las obras corales más populares son los arreglos de canciones folclóricas de las más de 60 minorías tribales, todas con diferentes culturas. A diferencia de muchos otros países donde el canto coral se estableció gracias a la influencia de las iglesias cristianas, China no cuenta con una religión en común para promover el canto masivo. El canto coral tiene como objetivo la actividad cultural y el entretenimiento, es por esto que el desarrollo coral, hasta ahora, carece de profundidad y estabilidad, aunque ha contado con gran adhesión de la gente.

Distribución de los Coros

De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Coral China, con 500 coros registrados y otros tipos de organizaciones corales en todas las provincias y ciudades, más de diez millones de personas en China participan del canto coral. Ellos han impulsado de manera conjunta el desarrollo coral en China.

Hay una pequeña cantidad de coros profesionales en China – alguna vez fueron los mejores coros de China. Pero paulatinamente fueron desapareciendo por las dificultades financieras en la reciente revolución. Hay muchos coros en las escuelas primarias y secundarias y en las universidades, un tercio de éstos ensaya regularmente. Los coros de centros juveniles que se agregan a la educación musical en las escuelas son por lo general estables y de buen nivel, gracias al amplio rango de edades de sus integrantes. La cantidad de coros comunitarios y coros de personas mayores es enorme. Hay más de 1000 sólo en Pekin. Funcionan correctamente porque sus miembros disponen de tiempo para los ensayos. Con el auspicio de líderes corporativos, algunos coros de empleados y de cooperativas han sido fundados en más de 10 años y tienen

un muy alto nivel, pero algunos de ellos dejaron de existir luego de un cambio en la dirigencia de la corporación. La situación es similar en Hong Kong, los coros escolares en China son tan populares que los coros profesionales tienen relativamente menos esplendor. Pero hay sólo unos pocos coros de gente mayor o coros de corporaciones en Hong Kong.

Educación Coral

No es difícil llegar a la conclusión de que el nivel insatisfactorio de los coros de adultos es el resultado de una falta de educación musical rigurosa en la escuela primaria y secundaria de China. Como se ve en Guangzhou, Pekín y Shanghai, donde los coros han tenido un mejor desarrollo, los coros formados por estudiantes de escuelas primarias y secundarias (coros escolares) generalmente tienen mejor rendimiento que los coros de adultos.

El canto coral debería ser una parte importante de la educación. Nuestra educación musical en la escuela primaria y secundaria rara vez incluye de manera sistemática practicar la afinación de intervalos y el armado de acordes, que es lo más importante y el entrenamiento fundamental en las lecciones musicales de las escuelas occidentales.

Escuelas Musicales Reconocidas en China

Existen muchos colegios que contribuyen al desarrollo coral en China, incluyendo el Conservatorio Central de Música, el Conservatorio de China, el Conservatorio de Música de Shanghai, el Conservatorio de Música Whuan, etc.

Actividades

China a brindado su apoyo a muchos tipos de actividades corales, ya sean profesionales, semiprofesionales o de tiempo parcial. Sin embargo, la mayoría de las actividades corales a gran escala son las competencias. Desde los jóvenes a los ancianos, todos promueven el desarrollo coral a través de competencias, lo que conlleva un fuerte sentimiento de materialismo.

Competencia	Descripción
Festival Coral de China	Competencia de alto nivel China
Copa Chungshan ,Competencia de Directores	
Festival de Coros Infantiles de China	
Festival Internacional de Coros Infantiles de China	Co-organizado por la Asociación de Coros de voces agudas de Hong Kong ("HKTCA") y la Federación Internacional para la Música Coral ("IFCM")

Competencia “Xiyanghong” de la TV para gente mayor	
Competencia Nacional de la TV para jóvenes	Organizada por la mayor cadena nacional de medios CCTV
Festival y Competencia Internacional de Hong Kong para Coros Infantiles y Juveniles	Competencia y Festival internacional de Alto Nivel

Concierto	Descripción
Presentación de Canción folklórica Coral de China	12 de Noviembre en la Ciudad Zhongshan Provincia de Guangdong
Concierto de Música Coral <i>Jinghua Zhi Sheng</i>	Organizado por la Asociación Coral China (“CCA”) ininterrumpidamente por 14 años
Concierto Jinfan Xingqi	
Festival para Gente Mayor <i>Yongyuen De Huihuang</i> China	
Primer Congreso Coral Nacional Socialista del Nuevo Campo	
Gira Internacional del Coro Mundial Juvenil 2008 (Sede China)	En Agosto de 2008, HKTCA invitó a renombrados coros de 33 países para formar el Coro Juvenil Mundial, y ofrecer una gira de conciertos en Guangzhou, Macau y Hong Kong

Conferencia	Descripción
Conferencia de Intercambio de Coros de Cámara	Organizada por CCA en Pekín en 2008
Conferencia Académica de Arte Coral	En Marzo de 2007 en Zhongshan Choral Base, CCA invitó a directores nacionales para analizar el desarrollo y los problemas de canto coral en China
Foro de Desarrollo Coral Creativo en China	Co-organizado por CCA y el Comité de Educación de Tianjin
Cumbre de la Federación Internacional para la Música Coral del Pacífico Asiático	En Septiembre de 2009, organizado por IFCM, y el Gobierno de Wuxi y CCA

Actividades de Intercambio Coral Internacional

En el nuevo siglo, experimentados coros chinos se han presentado con regularidad en el mundo. En el año 2000 siete coros de China participaron en las 1ras Olimpiadas Corales en Linz, Austria. El Coro Juvenil China Phoenix Inner-Mongolia, dirigido por Yalum Gerile y el Coro del Colegio Secundario de la Provincia de Guangdong dirigido por Xie Jinming respectivamente ganaron trofeos por canciones folklóricas corales con y sin acompañamiento instrumental. Importantes coros nacionales como el Coro del Palacio Juvenil Guangzhou, el coro del Colegio Secundario Shenzhen y el del Colegio Shenzhen demostraron sus capacidades por el mundo. Más aún, bajo la dirección del Profesor Ren Baoping, el Coro Beiyang de la Universidad Tianjin recibió el título de "Coro del Mundo" como así también la suma de \$10.000, auspiciado por la FIMC en la Competencia Internacional Juvenil de Hong Kong. Los coros escolares de Hong Kong, como el de la Escuela Diocesana para niños y la escuela Co-educacional St.Paul también alcanzaron destacados logros en competencias internacionales.

Muchas provincias y ciudades de China organizan festivales corales internacionales, para vincularse mejor con el mundo. El Festival Internacional Panyu Xinghai tuvo lugar en Diciembre de 2008. Asimismo se han producido intercambios corales de todo tipo, por ejemplo, en Marzo de 2008, CSA

organizó conciertos de intercambio cultural, ofrecidos en la Universidad de California (en Los Angeles), USA, y la orquesta de la Universidad de Zhongyang Minzu, en la Sala de Conciertos de la Universidad Minzu y en la Sala de Conciertos de Pekin.

Importantes Organizaciones Corales

▪ *Asociación China de Coros ("CCA")*

Establecida en 1986 dentro del Departamento de Cultura del Gobierno Chino, CCA reúne a directores, coreutas, compositores corales y organizaciones corales. Es una organización nacional de primera categoría, que cuenta con sub comités para directores de coros de voces agudas. Ha tenido un significativo impacto en los coros chinos en los últimos 20 años, desde sus difíciles comienzos hasta el presente. CCA tiene actualmente más de 600 corporaciones y 3000 miembros individuales repartidos en más de 25 provincias, ciudades y regiones autónomas. CCA busca promover el conocimiento coral y las actividades corales, elevar el nivel de los coros, recomendar obras corales, reforzar la teoría coral y los estudios académicos, promover el intercambio internacional del arte coral, y desarrollar el arte coral entre los diferentes grupos étnicos de China. CCA edita dos publicaciones – *Artes Corales* y *Newsletter Coral*. Es una plataforma sobre la cual grupos corales dentro y fuera de China intercambian información, comparten novedades e investigación académica, y aprenden unos de otros.

Website: www.cca135.com

▪ ***Asociación de Músicos Chinos Alianza Coral (“CMACA”)***

CMACA se ha establecido recientemente en Pekin, para promover la creación de grupos corales y el desarrollo coral. CMACA ofrece sus servicios a los coros nacionales que consisten en la organización de actividades, contactos directos, consejos, entrenamientos, recomendación de música, intercambio de información, apreciación y análisis, presentaciones y competencias, de modo de fortalecer la ética musical y el nivel de los coreutas, intensificar el trabajo en grupo y la autoestima.

Website: www.chorus-china.com.cn

▪ ***Comité Profesional de Educación Musical de la China (“MEPCC”)***

Fundado en 1987, el MEPCC es una organización académica nacional para la educación musical en los niveles terciario, secundario y básico. Es una sub-organización de la Academia China de Educación, dependiente del Ministerio de Educación del PRC Gobernante y miembro de la Asociación Internacional para la Educación Musical, dependiente de la UNESCO. Los comités profesionales para la educación musical dentro las autoridades educacionales de todas las provincias, regiones autónomas y municipalidades son miembros de MEPCC y acuden a este organismo en busca de asesoramiento para sus actividades.

Website: www.csmes.org

▪ ***Asociación de Coros de Voces Agudas de Hong Kong (“HKTCA”)***

Fundado en Noviembre de 1997, HKTCA es una organización

artística con fines benéficos, que tiene como objeto la promoción del canto en niños y jóvenes y la educación musical en Hong Kong, trayendo armonía a todas las familias, fortaleciendo la comunicación entre los coros y alentando el intercambio cultural internacional.

HCTCA también ha organizado con gran éxito eventos tales como tres Festivales Internacionales para coros de niños en China y Simposios internacionales sobre música coral infantil, en 2005 un Festival Mundial para coros de niños, y ha invitado a destacados coros de voces agudas y coros profesionales a ofrecer conciertos en Hong Kong y en importantes ciudades de China. En 2006 y 2008 HKTCA fue anfitriona del Festival Coral Internacional para coros infantiles y juveniles de Hong Kong, con la idea de convertirlo en uno de los mejores festivales corales internacionales. En algunas ocasiones, HCKTCA presenta al mundo compositores y coros de China y Hong Kong, con el objeto de promover la armonía y la fraternidad mundial a través de la música.

Website: www.hktreblechoir.com

▪ ***Asociación Coral de Macau***

Establecida en 2006, esta asociación busca promover el desarrollo de la música coral en Macau, llevando a cabo intercambios corales entre China y el mundo. La asociación también ha organizado con éxito en 2007 el Primer Concierto Coral Chino e Internacional del Siglo, el Noveno Festival de Coros de Macau en 2008, y en también en 2008 fue anfitriona del Coro Juvenil Mundial. La asociación presentará en 2010 la Cumbre Coral del Pacífico Asiático de la FIMC.

▪ ***Fundación Filarmónica para la Cultura y Educación de***

Taipei ("TPF")

Establecida en 1988, TPF busca promover las actividades musicales y posterior elevación del nivel cultural de Taiwan. La fundación ha creado y auspicia grupos como el Coro Filarmónico Infantil, el Coro Juvenil, Coro Filarmónico y Coro Filarmónico de Cámara.

TPF ha realizado grandes esfuerzos para traer destacados intérpretes extranjeros, formando a talentosos músicos nativos, llevando la música local a los escenarios internacionales organizando numerosos festivales musicales, clases magistrales, programas de intercambio cultural y conciertos. TPF continúa organizando el 'Festival Coral Internacional de Taipei' que tuvo lugar en los años 1996, 1998, 2000 y 2002, estableciendo una visión totalmente nueva para los melómanos locales y estimulando permanentemente el desarrollo de la música local en todos sus campos.

Website: <http://www.tpf.org.tw/english/index.html>

Repertorio

La música coral occidental comenzó a difundirse por China a comienzos del siglo XX. El arte coral paulatinamente fue desarrollándose desde la nada, desde simples canciones hasta alcanzar grandes y complejas obras. La música coral china refleja sus propias características en distintos aspectos: aprende de la música occidental e incorpora orgánicamente elementos de la música y cultura tradicionales de la China, para crear modernas obras corales chinas.

Existen 6 formas en las obras corales chinas:

- La primera de las formas ha sido tradicional en los coros desde la época medieval. Las primeras formas se originaron en los "organum", "missa", "motete",

“madrigales” y “Chanson de geste”.

- La segunda forma consiste en coros de óperas occidentales del siglo XIX, tras su nacimiento en el siglo XVII.
- La tercera de las formas es nueva. Una moderna obra coral china basada en el organum tradicional y música de ópera occidental, acompañada por elementos de la ópera tradicional china, sonidos proyectados y acordes de canciones folklóricas. *Huanghe Dahechang* y *Changzheng Zuge* son ejemplos de esta forma. Representan la mayor corriente de la vida coral china.
- La cuarta forma la constituyen las tradicionales canciones folklóricas chinas a varias voces. Esta forma es histórica y se origina en la vida diaria de las tribus minoritarias. Nunca han sido influenciadas por los modernos coros del oeste de China y mantienen sus formas naturales y originales. *Kamzu Dage* de Guizhou es un ejemplo.
- La quinta forma es canto coral a cargo de una “banda” pop. Esta forma demuestra características básicas del trabajo coral y muchas de sus posibilidades, aunque su escala es relativamente pequeña comparada con la de un verdadero coro.
- La sexta forma es general y utiliza coros masivos originarios de la cultura de las plazas, las personas concurren a las plazas y a los parques en busca de esparcimiento y actividades culturales como cantar y bailar. En realidad es canto al unísono. Desde la revolución, la política de reforma y fronteras abiertas que comenzó hace 30 años y continúa hasta hoy, es la forma coral más popular en China.

Estos 6 géneros fueron cambiando, desarrollándose, siguen

modernizándose, y constituyen las espléndidas formas corrientes del canto coral en China.

Estándares

El desarrollo coral chino se enfrenta con una cantidad de problemas: en primer lugar hay muy poco repertorio del cual elegir, lo que lleva a una falta de rango en el estilo de interpretación. En segundo lugar, los miembros de los coros no han adquirido suficiente destreza y medios para expresar vívidamente los afectos y los relatos que se encuentran detrás de las canciones. En tercer lugar, a veces, los coros chinos prestan demasiada atención a temas externos, como el vestuario, el maquillaje, habilidades básicas o técnicas que no conllevan afectos, y desatienden elementos internos, como las emociones o el repertorio y la comprensión profunda de los textos, el ritmo y la melodía, que producen resonancias.

El estilo de interpretación de las canciones folklóricas chinas podría ser tradicional, llano o solístico, pero los coros tienen que demostrar su carácter plural. La expresión de las canciones folklóricas chinas en el trabajo coral no necesita aferrarse a su estilo tradicional original. Aprender las teorías y las habilidades de países extranjeros tiene como propósito cantar nuestras propias canciones, expresar nuestros

propios afectos, mostrar nuestro propio estilo de vida y nuestro desarrollo, nuestro propio estilo coral. El canto coral internacional ya no se satisface con el estilo de una simple canción folklórica o el *bel canto*, sino que persigue una variedad mayor de melodía, timbre y proyección sonora, y una nueva era de coros 'orquestizados'.

Producciones Locales

El desarrollo coral chino ha sido dejado atrás por los países occidentales. Existen pocas obras maestras en el música coral china. Con la reforma cultural china, el mejoramiento en la música coral es una tendencia del desarrollo cultural. Ingresando al siglo XXI, el arte coral chino no tiene razones para rechazar modernas obras musicales que expresan sentimientos del pueblo chino y no deberían dejar de expresarse a través de la música clásica del siglo XIX.

Observando la aventura del desarrollo coral chino, los directores chinos, primeramente, deben estar abiertos a nuevas ideas, entender la situación y las tendencias corales en el mundo, escuchar con calma las piezas corales modernas, y aceptar el ideal de la variedad en las obras corales actuales. En segundo lugar, deben confrontar con valentía las artes tradicionales y las modernas, ser creativos y probar activamente distintos métodos de práctica coral para prepararse para promover y presentar obras modernas. Y aún deben fortalecer la originalidad de las nuevas y modernas piezas corales.

Las luminosas, creativas e interesantes obritas corales deben ser respetadas al compararlas con la música de gran escala pero aburrida. Nuestra moderna música china en el siglo XXI debería seguir siendo el núcleo de nuestra propia historia y cultura, y desarrollar nuestro estilo particular.

Nuestra habilidad para el desarrollo coral se funda en el

corazón de la larga historia de nuestra cultura china y los diversificados estilos de los diferentes grupos étnicos. Si la escena coral china se fortalece en la diversidad y estilos folklóricos, surgirán excelentes y creativas obras que podrán representar a la China. Por supuesto, no debo generalizar y negar que Chen Yi, que vive en los Estados Unidos, Se Enkhbayar del interior de Mongolia, Cao Jiangping de Guangzhou, Zhang Yida de Pekin son compositores de primera clase, reconocidos internacionalmente.

Los Coros Actuales en China deben diversificarse

En lo que se refiere a la política de educación musical y al desarrollo sustentable, el Gobierno PRC debería formular una política sistemática de educación que esté adecuadamente vinculada y establecida con fondos independientes para subsidiar los estudios superiores de compositores jóvenes y brillantes. Debemos alentar al público para que se apasione y apoye a los coros, concentrarnos en la difusión de la educación musical entre los niños, los jóvenes, los estudiantes universitarios y las personas adultas, para alcanzar un aprendizaje que dure toda la vida, actualizarnos acerca de las ideas corales contemporáneas que surgen en el mundo y ampliar nuestros horizontes.

Lógicamente, es importante entrenar a los talentos. Además de entrenar a jóvenes conductores, maestros y líderes para asumir sus roles, debemos formar equipos administrativos que promuevan el arte coral y aseguren un desarrollo comprehensivo de la música coral. Al mismo tiempo, los auspiciantes individuales y corporativos son cruciales para el desarrollo del movimiento coral en el mundo actual.

Nuestra política cultural nacional afecta al desarrollo coral chino. El canto coral debería ser una de las industrias creativas en China. Esperamos que nuestros líderes nacionales apoyen el desarrollo coral a través de la educación, los medios y la política, por ejemplo, auspiciando a nuestros excelentes coros cuando desean participar en giras de conciertos o en festivales musicales en el exterior, y organizando festivales corales internacionales en China. El gobierno debería también ofrecer exenciones impositivas a las empresas que apoyen económicamente el desarrollo coral.

Para terminar, el coros actuales en China deben abordar primeramente la ruta de la cultura estética popular, y luego progresar desde lo popular hacia el trabajo coral de élite. Creo que los coros Chinos contemporáneos deben recorrer estos caminos – un proceso histórico para alcanzar una prosperidad sustentable y un desarrollo adecuado.

Prof. Tong Shiu-wai Leon

Vice-Presidente de la Federación Internacional para la Música Coral

Presidente de la Asociación de Coros de voces agudas de Hong Kong

Director Artístico y Principal Conductor del Coro de Voces Agudas de Hong Kong

Email: leontong@hktreblechoir.com

Prof. Wu Lingfen

Consejero de la Federación Internacional para la Música Coral

Profesor y Director del Conservatorio de China, Departamento de Dirección

Vice-presidente de la Asociación de Coros China

Miembro del Ministerio de Educación, Comité de Artes, Grupo Profesional

Email: lingfw@163.com

Sr. Meng Dapeng

Director Ejecutivo de la Asociación Coral China

Director de Coro Chino de Voces Agudas

Director Permanente del Coro de la Radiodifusora Juvenil Central

Miembro del Consejo Coral Mundial

Email: mengdp@wy.bjzx.gov.cn

Prof. Tian Xiaobao

Profesor en la Universidad Normal Huazhong, Departamento de Música

Director del Centro de Investigación en Artes Corales Huashi

Vice-Presidente de la Asociación de Músicos Chinos, Unión
Coral

Director Ejecutivo de la Asociación de Coros de China

Email: xbt220@126.com

Traducción del inglés por Ariel Vertzman, Argentina