

Luz del Este: Música Coral de Asia - Primera Parte

Dr. Marian Dolan

Cantar música que esté fuera de la “zona de confort” puede ser un desafío, un riesgo y también una asombrosa aventura. Para algunos coralistas y directores, la nueva exploración podría comprender un repertorio ortodoxo en eslavo eclesiástico o las complejidades rítmicas inspiradas en la danza de una pieza latinoamericana. Para otros podría ser la música góspel afroamericana o hasta una cantata de Bach. El director que esté dispuesto a realizar este tipo de exploración cultural-coral se halla con frecuencia ante el desafío de encontrar una guía musical sobre la nueva cultura. ¿Cuántos de nosotros nos inscribimos para asistir al Simposio Mundial de la FIMC y luego, como parte de la planificación, también adquirimos libros de viajes sobre Japón (WSCM-8) o Argentina (WSCM-9), o nos conectamos a internet y leemos sobre la cultura, costumbres e idioma de ese país? Y si queremos explorar la música coral de, digamos, Asia, ¿dónde está nuestro libro de viajes “musical”? Aunque sin la intención de ser exhaustivo, espero que este artículo de dos partes sea una útil guía inicial para empezar tu viaje por la música coral asiática.

Este artículo (Parte 1) cubre la música de China, India, Indonesia, Japón and Corea; la Parte 2 explorará la música de Malasia, Mongolia, Filipinas, Singapur, Taiwán and Tailandia. El primer desafío para un director que desee investigar la música de estos países y culturas es encontrar partituras. Algunos compositores asiáticos hacen circular o ponen a la venta sus propias partituras, algunas son publicadas por editoriales locales que pueden que tengan una página web o varias páginas en otro idioma además del idioma local y aun

así otras partituras son publicadas por editoriales corales occidentales. La notación musical y los textos también implican un reto. Por ejemplo, los manuscritos de un compositor indonesio pueden estar escritos en *notasi angka* (notación en cifras), a menudo utilizada para música del gamelán. Por lo tanto, los coros foráneos a esta región dependen de la disponibilidad de las traducciones occidentales de las partituras. De igual manera, aquellos idiomas con una escritura basada en símbolos (tamil, japonés, coreano, etc.) necesitarán que sean transliterados a una escritura fonética basada en el sistema latino con el fin de hacer de una partitura más fácilmente accesible para otros coros en el mundo. Finalmente, existe el problema del contexto cultural, de la comprensión de las costumbres, historia, credos, geografía, idiomas, etc., de la región. Para aquéllos que no viven en Asia pero que desean aprender sobre este repertorio, tenemos la fortuna de contar con internet, redes sociales y páginas de videos que proporcionan recursos y posibilidades de establecer contactos que no estaban disponibles sino hasta hace pocos años. Podemos invertir nuestro tiempo en visitar “virtualmente” el lugar de origen de alguna pieza asiática y empezar a estudiar su cultura y costumbres. Por cierto, muchos compositores, coros y festivales corales asiáticos no sólo disponen de su sitio web sino que también realizan publicaciones en Youtube, Facebook y MySpace.

Salvo unas pocas excepciones, la música citada más abajo fue compuesta por compositores autóctonos y son *a cappella* (acap) al menos que se indique lo contrario. La mayoría de las partituras han sido publicadas y la información de contacto de las editoriales aparece al final del artículo. Algunas partituras pueden ser adquiridas con el compositor, como se indica. Las partituras con texto en el idioma nativo han sido transliteradas a caracteres latinos. Muchas de las partituras también tienen videos en línea, así que los exhorto a que los exploren! Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento personal a todos los compositores y directores que han

mantenido correspondencia conmigo durante el proceso de recopilación de esta información. Que sus partituras autóctonas hallen nuevos hogares globales y construyan nuevos puentes culturales creativos.

CHINA

Nacido en Guangzhou, Guangdong, China, **Chen Yi** fue la primera mujer en obtener una maestría en composición en China (1986) cuando ofreció un concierto de gala de sus obras orquestales en Beijing, interpretadas por la Filarmónica Central de China. Compositora residente con Chanticleer, y actualmente profesora universitaria de música en los Estados Unidos, la Dra. Chen ha compuesto y arreglado un gran número de piezas corales para varias voces que incluyen *Una colección de canciones tradicionales chinas* (10) disponible en satb (piano opcional), sa+cuerdas, o ttbb (acap); *Canciones chinas de montaña* (5) para voces femeninas; *Poemas de la dinastía Tang* (acap satb o ttbb); *Cantata de mitos chinos* (ttbb, orquesta); y *Hacia el nuevo milenio* (satb, S, MzS) con textos de Du Fu, Wang Wei y Cao Cao. Las partituras de la Dra. Chen son publicadas por Theodore Presser, una lista de sus piezas corales-vocales está disponible en línea (<http://bit.ly/a5K8xj>).

Guangzhou Palace Children's

*Choir, conducted by Leon
Tong Shiu-wai at Polyfollia
2006 – Photo: Dolf Rabus*

Shui Jiang Tian, nació en China pero trabaja actualmente en Singapur, realizó arreglos de *Usuli Boat Song* (satb, T; Earthsongs). **Ying Zhang** ganó el Premio Wen Hua por sus composiciones basadas en el estilo chino clásico, como por ejemplo, *Nieve de río* (satb, ba-wu/flauta, arpa; Walton-WDW1011). Graduado del Conservatorio de Shanghai, **Bright Sheng** (www.brightshend.com) es director, pianista, compositor de ópera y teatro. Fue el Consejero artístico del Proyecto Ruta de la Seda de Yo-Yo Ma. Tanto en *La Canción del barquero* (ssaa, perc, arpa; G. Schirmer) y *Dos canciones tradicionales de Qinghai* (satb. Orq; G. Schirmer), Sheng “mezcla los estilos tradicionales del Oriente con las técnicas occidentales para producir una música de sofisticación inusual y poder expresivo” ^[1] el artículo “Cuatro compositores chinos” de Leon Shiu-wai Tong (*ICB*, 2007-3) es un recurso coral chino adicional.

INDIA

Nacido en Mumbai, **Vanraj Bhatia** es considerado como uno de los compositores clásicos más importantes de la India. *Seis estaciones* (satb, Earthsongs) fue un encargo de Coomi Wadia, director del Coro Académico Paranjoti. Cada pieza de la colección está basada en el rāg (raga = modo tradicional indio) asociado a la estación correspondiente.

Un aclamado compositor y director indio, **Victor Paranjoti** compuso *Ditirambo dravidiano* (satb, ssaa o ttbb; Earthsongs), cuyo texto consiste solamente en la sílaba “na”. La palabra *Dravidiano* es una referencia al sur de la India; un *ditirambo*

era un himno griego salvaje y apasionado que se cantaba a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. El compositor escribe, “el *Ditirambo dravidiano* es una expresión de festejo desinhibido. Una cadencia esquiva pero persistente mueve la música, la cadencia se impulsa hacia delante cada vez más rápidamente hacia el sonido frenético final”. Su pieza *Svaagat* (satb, Hindi, Earthsongs), una canción india de saludo y paz, se basa en el rāg *parasu ragam* que se canta tradicionalmente entre 3 am y 6 am para invocar el amor y la devoción.

*Parayangna Catholic
University Choir, Indonesia
at WSCM7 – Photo: Dolf
Rabus*

Allah Rkah Rahman, un reconocido compositor de bandas sonoras de filmes, ha vendido más de 300 millones de copias. Llamado el “Mozart de Madrás” y la “Tormenta musical”, Rahman compuso *Jai Ho* para la película ganadora del Oscar *Slumdog Millionaire*. El director de música global **Ethan Sperry** obtuvo el permiso de Rahman para realizar el arreglo de la pieza para satb y percusión (satb; Earthsongs). Está disponible una guía lingüística para el texto Hindi. Rahman compuso *Zikr* (satb, perc; Earthsongs) para el documental *Bose: el héroe olvidado* y se basa en la música de la tradición sufí de los “derviches giróvagos” en que una simple melodía se incrementa en intensidad a medida que la pieza se va desarrollando. Sperry

también compuso *Jai Bhavani*, basada en una oración sánscrita (sa, perc.; Earthsongs) y *Ramkali* (ttbb; Earthsongs) basada en el complejo raga del mismo nombre. El compositor y director estadounidense **Eric Banks** (<http://bit.ly/973EEr>) ha pasado un tiempo considerable en la India, donde ha aprendido varias tradiciones culturales para sus piezas. *Sarasvati* (2008) es un arreglo de dos himnos antiguos para la diosa hindú de la música y el conocimiento, que incluye melodías del mantra *Sarasvati vandana*, así como tres estrofas del himno védico a Sarasvati (*Rig Veda* 1:3:10-12), en sánscrito e inglés, traducidas por el compositor para un coro *a cappella* de dieciséis partes (sssaaatttbbb).

INDONESIA

La música coral de este país de 17.508 islas y de más de 230 millones de personas es efectivamente un rico tesoro multicultural. De **Budi Susanto Yohanes** llega *Janger*, un baile tradicional balinés (satbb), *Gai Bintang/Alcanzar las estrellas* (ssaattbb; Balinés) un arreglo de una canción teatral maduresa con texturas parecidas al gamelán y la canción tradicional de celebración Banyuwangi de Java oriental, , *Luk Luk Lumbu/Las hojas de taro se doblan* (ssaattbb, S; Osing). Todas son publicadas por Earthsongs. *Rindu kepada kediaman Allah/Salmo 84* (satb; Carus) de **Daud Kosasih**, presidente de la Sociedad Coral Medana, utiliza una escala pentatónica javanesa. *Siksik Si Batu Manikkam* (ssatb, S; Batak; Earthsongs) del compositor y director **Pontas Purba**, es una canción popular Batak de Sumatra, cuyo tema es “la belleza es inútil si no posees una bella personalidad”. Parte del texto es silábico; la textura musical tiene mucha similitud al gamelán. *Toki Gong/Golpea el Gong* (satb; Hinshaw HMC2135) de **Christian Tamaela** imita en palabras el sonido exuberante del tambor indonesio. Durante muchos años, la pieza *Gamelan* del compositor canadiense **R. Mirray Schafer** (satb or ssaa; syllables; Arcania) ha sido una pieza muy popular para

la exploración vocal del estilo gamelán. Otros importantes compositores indonesios son Alfred Simanjuntak, Bonar Gultom y Ronald Pohan.

(Click on the image to download the full score)

13 *Allegro*, $\text{♩} = 136$

f ja
A - ra - ki - jang jang - i jang - er ko - pyak e - pong. A - ra - ki -

ja
A - ra - ki - jang jang - i jang - er ko - pyak e - pong. A - ra - ki -

f ja
ja
jang jang - i jang - er pong pong pong pong

f ja
ja
jang jang - i jang - er pong ko - pyak e - pong.

Ej.1 – Budi Susanto: *Janger*, m. 13-16

JAPON

Gracias a las editoriales en Japón y Europa, a sus excelentes coros, así como a una fuerte presencia en internet, las obras del compositor y director **Ko Matsushita** se están dando a conocer en todo el mundo. Actualizaciones sobre sus composiciones están disponibles en su página web (<http://komatsushita.com/en>) y en su página de Facebook y videos de sus coros se encuentran en YouTube. Sus diversos arreglos de canciones tradicionales encarnan su visión de “proyectar las características tonales de la música japonesa en la música coral”. Elegantes, desafiantes y a menudo adaptadas a coros a capella con división de voces, estas canciones tradicionales están disponibles en colecciones (satb, ssaa o ttbb; transliteraciones del japonés al alfabeto latino; Edition Kawai). Sus numerosas obras a cappella en escritura latina para satb-div incluyen *O salutaris hostia*,

Jubilate Deo, O lux beata Trinitas, Pater noster (publicadas por Carus) y *Missa tertia* (Sulasol). La piezas a capella para primeras voces incluyen *Ave Maris Stella, Miserere mei, Tantum ergo, Christus factus est, Haec dies* publicada por Sulasol y *Hodie Christus natus est* (Carus); también una *Missa Secunda* para ssa y órgano (Sulasol). El arreglo de *Ave Maria* está disponible en satb, ssaa y ttbb (las 3 por Sulasol; satb y ssaa por Edition Kawai).

(Click on the image to download the full score)

The image shows a musical score for a four-part vocal setting. The title is "Ej. 2 - Ko Masushita: Asadoya Yunta / Asadoya Song, m.1-4." The tempo is "Moderato assai" with a metronome marking of ca. 64. The score is in 4/4 time. The parts are Soprano, Alto, Tenor, and Bass. The lyrics are in Japanese and Latin. The Soprano part has lyrics "サー ユイ ユイ" (Sah yui yui). The Alto part has lyrics "サー あ さ ど や - ぬ - く - や ま に - け" (Sah A - sa - do - ya - nu - ku - ya - ma - ni - yo). The Tenor part has lyrics "あ ん ち ら さ" (A - n - chu - ra - sa). The Bass part has lyrics "サ" (Sah). The score includes dynamic markings such as *p* and *mf*.

Ej. 2 - Ko Masushita: Asadoya Yunta / Asadoya Song, m.1-4.

Sakura/Flores de cerezo, mundialmente famosa, dispone de muchos arreglos corales que incluyen los siguientes arreglos frescos y contemporáneos (todos en japonés): **Takatomi Nobunaga** incluye *Sakura* en la colección *Nostalgia* (satb, ssaa o ttbb; Kawai); **Chen Yi**, simple pero elegante arreglo de 5 voces escrito para Chanticleer (satbb; Presser 312-41748); un arreglo desafiante extendido por **Toru Takemitsu** (satb-divisi; Schott); y una versión para primeras voces por **Dwight Okamura** (ssaa; Alliance-AMP-0120). Una pieza tradicional accesible para satb es el arreglo de Osamu Shimizu de la canción *Sohran Bushi / El trabajo del pescador* (satb; Jap; Ongaku No) y una pieza tradicional muy popular para coros femeninos es el

arreglo de Ro Ogura de *Hotaru Koi / Oh, Luciérnaga* (ssa; Jap/Eng; Onagaku por Presser-31241520). La tienda Pana-Musica (<http://www.panamusica.co.jp/en/>), con una página web en japonés e inglés, vende numerosas partituras alrededor del mundo.

*Tokyo Ladies' Consort
SAYAKA, conducted by Ko
Matsushiba in Marktoberdorf
– Photo: Dolf Rabus*

COREA

Hyo-Won Woo, actualmente el compositor residente de la Incheon City Chorale y miembro de facultad de la Universidad Teológica de Seúl, es una voz relevante e innovadora en la escena coral de Corea. Woo recibe numerosas comisiones, ha compuesto y trabajado para los coros más importantes de Corea y sus obras se están volviendo cada vez más populares en competencias corales internacionales. Su vibrante y enérgica *Alleluia* está escrita para voces mixtas (8'; satb-divisi, S; Chorus Center #CCC-00007). *Gloria* de tres movimientos (13', satb-divisi, T; Chorus Center) un encargo de la Incheon City Chorale, es desafiante y apasionante: un movimiento rítmico de apertura nos lleva a una sección central profundamente emotiva, en capas y semejante a un cántico; la sección de cierre refleja

la vitalidad rítmica de la apertura al hacer el arreglo del “amén” como un exuberante 3+3+2 contra una cascada 2+3+3.

(Click on the image to download the full score)

The image shows a musical score for a Gloria, measures 46-49. It consists of four staves: a vocal line (Soprano/Alto) and three piano accompaniment staves. The vocal line has lyrics: 'Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o'. The piano accompaniment features a complex rhythmic pattern of 3+3+2 against a 2+3+3 cascade. The score is in 4/4 time and features a complex rhythmic pattern of 3+3+2 against a 2+3+3 cascade. The lyrics are 'Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o'.

Ex. 3 – *Hyo-Won Woo: Gloria, mvt.1, m.46-49*

Compuesta para la Incheon City Chorale, la *Inchon Mass* de **Jung-sun Park** es un arreglo potente, culturalmente idiomático del texto en latín (satb, acap; D.J. Music Publishing). Profesor de la Universidad Sankook en Seúl, Park estudió composición en la Escuela de Música Eastman (EEUU). En esta misa, fusiona estructuras occidentales con modos, melodías (incluyendo *Arirang*) y vocalismos coreanos. Hak Wan Yoon y los integrantes de Incheon realizaron una espléndida grabación de esta obra. **Geon-Yong Lee**, uno de los compositores de música coral más respetados de Corea, es también el Presidente de la Universidad Nacional Coreana de las Artes. Él crea piezas que representan la identidad, estilos y formas coreanos. El “Kyrie” de su *Missa AILM*, compuesta para el Instituto Asiático de Liturgia y Música, está escrita para coro satb y percusión (AILM). *Kashiri / ¿Te vas?* (satb/piano o ssa/piano; Earthsongs) fue compuesta por **Tae Kyun Ham**, profesor de música en la Universidad Nacionan Kunsan, para el 16mo Festival de Música de Seúl y fue estrenado por el coro Honggi Choi de

Seúl. La versión para primeras voces fue escrita para el Seoul Ladies' Choir para la presentación en el Simposio Mundial de la FIMC en 1993. El texto, un lamento de abandono y pérdida, es un poema lírico tradicional al que se le realizó un arreglo musical totalmente original.

Si está elaborando un programa de música tradicional, *Arirang*, la adorada y elegante canción tradicional coreana, tiene arreglos de Hee-Jo Kim (satb acap; coreano; Carus), Chen Yi (satb acap; coreano; Presser 312-41747), y Shin-Swa Park (ssa acap; coreano; Alliance). O considere *Tres canciones folklóricas coreanas* (satb; Earthsongs): *Gyeongbokkung Taryeong*, *Hangangsu Taryeong*, *Shingosan Taryeong*.

Las semillas musicales interculturales a menudo se plantan impredeciblemente pero de manera apasionada. En 2009, la Incheon City Corale se presentó en la convención nacional de la Asociación Americana de Directores Corales. Ahí, el director de Incheon, Dr. Yoon, conoció al compositor **Paul Carey** y posteriormente le encargó a Carey que compusiera una misa para su coro. *Missa Brevis Incheon* (satb-div), compuesta para mostrar la asombrosa bravura técnica y expresividad de la agrupación coral, fue estrenada en Seúl en octubre de 2009. La partitura de la pieza está disponible en la página del compositor (<http://bit.ly/Incheon>).

National Chorus of Korea at WSCM7 – Photo: Dolf Rabus

Información de las Casas Editoriales:

AILM – Instituto Asiático para la Liturgia y Música (info@sambalikhaan.org); Alliance Music (www.alliancemusic.com); Arcania (www.patria.org/arcana/); Carus Verlag (www.carus-verlag.com); Chorus Center Seoul (www.choruscenter.co.kr / choruscenter@gmail.com); D.J. Music Publishing (www.djmusic.co.kr); Earthsongs Music (www.earthsongschoralmusic.com); Hinshaw (www.hinshawmusic.com); Edition Kawai (www.editionkawai.jp/en/); Presser (www.presser.com); G. Schirmer (www.schirmer.com); Sulasol (www.sulasol.fi/en/sheet).

[1] Peter Davies, New York Magazine, 19/10/1992.

Me gustaría recibir sus sugerencias sobre partituras, compositores y temas sobre el repertorio (mdolan@aya.yale.edu).

Marian E. Dolan es la Directora artística y fundadora del Proyecto Coral basado en Naples, Florida (EEUU), ha editado piezas corales internacionales para cuatro editoriales y fue presidente de la FICM para las Conferencias de voces en Suráfrica y los países Bálticos. Posee títulos de Maestría de Música, Maestría de Artes Musicales y Doctorado de Artes Musicales en Dirección Coral de la Universidad de Yale y formó parte del profesorado de la Universidad Emory (Atlanta). También dirige coros de

honor, talleres y sesiones de repertorio en los Estados Unidos y en el exterior y ha comisionado más de 35 obras nuevas. E-mail: mdolan@aya.yale.edu

Traducción del inglés por Diana Ho, Venezuela