

Luz del Oriente: Música Coral de Asia – Parte 2

Dra. Marian Dolan, directora de coros

Este artículo es la continuación del resumen de la música coral de Asia iniciado en ICB 03/2010.

MALASIA

La música de origen malayo **Juliette Lai**, Presidenta del Departamento de Música del Instituto Malayo de Formación Docente así como Directora durante muchos años del Coro de la Universidad Nacional de Singapur, está activa en la vida coral de Malasia y Singapur como pianista, vocalista, compositora y directora. Su arreglo de la canción tradicional malaya *Potong Padi/Cosecha de arroz* (sarb-div acap; Malayo; Earthsongs), que retrata en música y danza la alegría y celebración de la época de cosecha, ha sido interpretada en muchos festivales corales internacionales.

(Click on the image to download the full score)



Julienne Lai, Potong Padi m.1-15

Para información de sus partituras, por favor contacte directamente a la compositora (juliettelai@yahoo.com). El director singapurense **Nelson Kwei** ha realizado arreglos de numerosas canciones tradicionales malayas tales como *Suriram – Hela Rotan/Lanzadera en un telar – Ratán que arrastra* (ssa acap, Malayo; Edition Music-Contact 308970), *Potong Padi / Arrozal* (satb acap, Malayo; Carus 2.303).

Una agrupación joven o con poca experiencia en repertorio internacional pueden apreciar los arreglos de canciones tradicionales malayas del físico y músico singapurense **Bernard Tan**. Estas tres partituras de canciones tradicionales, en montajes muy accesibles para coro mixto no acompañado, también contiene información útil para su interpretación y su contexto escrita por la editora Nancy Telfer: *Chan Mali Chan /¿Dónde está mi cabra?* (Malayo; Kjos ED-872); *Suriram* (Malayo; Kjos ED-873); *Lenggang Kangkong /Balancearse con el kangkong* (Malayo; Kjos ED-8784).

Aquellos directores que buscan alguna pieza malaya sacra pueden considerar *Karthaathi Karthar Ivarey / Dios de todos los dioses* (unísono, Tamil, Augsburg-Fortress *Que los pueblos*

canten v.3), una pieza de Navidad de **D.A. Chelliah**, un indio hablante del tamil que trabaja con las congregaciones luteranas de Kuala Lumpur, Malasia. Dicha pieza se encuentra enmarcada en el estilo de la música india tamil: una melodía al unísono y en pedal con ostinato de tabla y bajo, instrumentos tradicionales indios. El estribillo se canta en tamil o inglés; las estrofas en inglés.



MONGOLIA

Fundado por Genghis Khan en 1206, Mongolia es uno de los países más grandes y sin embargo, más escasamente poblados del mundo. Con montañas al norte y oeste y el desierto de Gobi al sur, es comprensible que los caballos sean y hayan sido un símbolo de identidad nacional para Mongolia. Escuchamos esta imagen encarnado en la vibrante pieza del compositor nativo **Se Enkhbayar**, *Naiman Sharag / Los ocho alazanes* (sarb div, Mongol; Earthsongs), en que los ritmos musicales reflejan el sonido de un caballo corriendo. El compositor de origen taiwanés, **Jing Ling Tam** describe su arreglo *Magníficos caballos* como una “fantasía sobre una canción popular mongol”: el texto es silábico (‘ding di li’) y las voces sarb incluyen un Ehru o Flauta China y cascabeles (Alliance AMP-0324). *Zeregleent Gobi / Espejismo en el desierto de Gobi* (sarb div, Mongol, Earthsongs) de Enkhbayar, fue escrita para el Coro

Juvenil de Mongolia Interior, es un llamado a la reflexión para preservar el ambiente a no ser que desaparezca como un espejismo. *Dörven Dalai / Los cuatro mares* (satb, acap; Earthsongs) del compositor nativo **Yongrub** exhorta a cualquiera de los “cuatro mares” a levantar sus copas y cantar juntos.

FILIPINAS

Leo Locsin describe así la cultura de su tierra natal, “Así como existen tantas islas que forman el archipiélago, la escena coral filipina es una mezcla multicultural que rebosa de polifonía de identidades sonoras”. Y rebosa de compositores.

John Pamintuan (www.johnpamintuan.com) es quizás el compositor coral filipino más prolífico de su generación. En los últimos diez años, ha compuesto alrededor de 200 obras para coros de todo el mundo. Sus piezas son interpretadas regularmente por agrupaciones internacionales en competencias y festivales internacionales de gran envergadura y los coros filipinos incluyen su música regularmente en sus programas, que incluye The Madz (Los Cantores Filipinos de Madrigales) y los ganadores como “Coro del Mundo” de Llangollen de este año, los Cantores de la Universidad de Sto. Tomás. Sus propias afiliaciones corales incluyen el afamado Ateneo College Glee Club en Manila, la nueva agrupación profesional Coro de Cámara de Asia, así como el Coro de Jóvenes de la Ciudad de Nueva York. Muchas de sus piezas en latín para voces mixtas de la colección “Maior Carotas, op. 5” son publicadas por Astrum (<http://bit.ly/g2Ymrm>), tales como *Crucifixus* (<http://bit.ly/h6G1aD>), *Pater noster* (<http://bit.ly/eGmAD9>), *Verbum caro* y *Regina Caelii* (<http://bit.ly/g0ryK9>). Piezas para voces agudas incluyen la *Missa brevis, op.4* en Tagalo, el *Ama namen / Pater noster* en Cuyunon, *Crucifixus* (ssaa div.) y *Oremus* (<http://bit.ly/Oremus>) en latín o *O magnum mysterium* con guitarra. Las canciones tradicionales de John son un

tesoro: *Ummah, Sallih* (satb) es una melodía tradicional Molbog con un texto del Corán (<http://bit.ly/UmmahAudio> and <http://bit.ly/UmmahScore>). *Buwa-buwa ni utu* es una dulce canción de cuna (<http://bit.ly/PaminBuwaAudio> and <http://bit.ly/PaminBuwaScore>). Su catálogo está aquí (<http://bit.ly/PaminCat>) e información sobre partituras aquí (j.a.pamintuan@gmail.com).

(Click on the image to download the full score)

Ama Namen



John Pamintuan, *Ama Namen* m. 1-7

El compositor **Francisco Feliciano** es el fundador visionario del Instituto Asiático de la Liturgia y la Música. Además de piezas propias, él coleccionó y editó la colección pionera de AILM *El Sonido del Bambú*, ya disponible por GIA (www.giamusic.com). Dos de sus piezas, *Silencia mi alma* (satb or ssaa; gong; via AILM; <http://bit.ly/SilenceMySoul>) y *A la luz anónima* (cualquier voz, campana; Augsburg-Fortress *Que los pueblos canten v.3*) poseen ricas melodías cantadas sobre pedal, primero por un solista, luego se producen ecos en ritmos libres yuxtapuestos por cantores individuales.

Completamente diferente en estilo es su *Pokpok Alimpako*, basada en un motivo de una melodía del sur de Filipinas y las letras de un juego de rondas de niños musulmanes (satb acap; Maranao; Earthsongs; video- <http://bit.ly/Pokpok>). Los patrones rítmicos entrelazados bajo la melodía se asemejan al sonido de las agrupaciones *kulintang*, las cuales son similares a los gamelanes indonesios.

(Click on the image to download the full score)



*Francisco Feliciano,
Pokpok Alimpako m.
71-84*

Cómo se descubren una pieza y un compositor es a veces una cuestión de suerte pura u oportunidad. Este fue el caso de una noche cuando encontré un video Youtube de la dulce pero poderosa “Alleluia” de **Alejandro Consolacion**, escrita en 2002 para el Coro Juvenil Asiático (satb div; acap; <http://bit.ly/ConsolAlleluScore>; video- <http://bit.ly/ConsolAllelu>). El compositor describe esta obra como una “revelación...una aclamación de esperanza para la humanidad”.

*Tristan C. Ignacio
International Chamber Choir
Competition 2007 in
Marktoberdorf – Photo: Dolf
Rabus*

Ilay Gandangan /Magnífico Sol (satb, soli, percusión; Maguindanao; Earthsongs) de **Rodolfo Delarmente**, director de la Coral Universitaria De La Salle, encarna el canto al sol de los pueblos de Maguindanao. Su *Dumbele* está basado en una danza ritual que rinde honor al dios de la lluvia, Dumbele, y reproduce el sonido de la lluvia a través de vocablos corales, desde una llovizna hasta un aguacero (satb, Carus 2.303; video- <http://bit.ly/Dumbele>).

SINGAPUR

La escena coral de Singapur está bien representada por la música de muchos compositores locales. El director, compositor y docente **Leong Yoon Pin** compone tanto para agrupaciones profesionales como amateur. Estudiante de la Escuela de Música Guildhall en Londres, también estudió con Nadia Boulanger in París. Ha fungido muchas veces de director y es actualmente asesor musical para el Consejo Nacional de las Artes. Sus obras corales más populares incluyen *El llamado de la calle*, *Los vendedores y la soprano*, *Como una corriente rápida*, *Cuartetos de amor* y *Danza del dragón* (satb, sílabas; Hinshaw_HMC2001; muestra de partitura y audio <http://bit.ly/hzd255>). Escuche en línea los conciertos de *Si Nian/Nostalgia* (<http://bit.ly/dEMGq7>) y *Soledad* (<http://bit.ly/g84YC2>) interpretados por SYC Ensemble Singers.

El compositor **Kelly Tang** (bio – <http://bit.ly/TangBio>; audio – <http://bit.ly/TangAudio>) es profesor del Instituto Nacional de

Educación. Su “estilo ecléctico” consiste de todo, desde técnicas occidentales hasta percusión del sureste indio, música tradicional china y jazz. Su obra *Mi sombra* (Robert Louis Stevenson, Inglés, coro infantil de 2 partes & piano, 3’), pieza obligatoria de las escuelas primarias en la competición del Festival Juvenil de Singapur 2010, provocó el siguiente comentario de uno de los jueces-compositores: “Era una excelente pieza con mucho contraste dinámico, armónico y de texturas. ¡La escuché 121 veces y no me canso de escucharla!” *Una sincronía de salmos* (2004; Biblia, Inglés, satb, piano, cello, clarinete, 20’), una obra sacra multi-movimiento para coro y agrupación instrumental, fue un encargo para el 40^{mo} Aniversario del Coro Juvenil de Singapur en 2004. *El hombre de nieve* (4’) y *Seis paisajes elocuentes* (15’) para voces mixtas escritas en 2007 y basadas en los textos de Wallace Stevens. *Tierra de sueños* (2008; William Blake, Inglés, satb, 4’) fue un encargo para la inauguración del Anglo-Chinese Junior College Centre for Performing Arts. Este montaje de los poemas de Blake explora la cruda tensión entre el sueño y la realidad a través de un diálogo entre padre e hijo, quienes sobrellevan el luto, enfatizando la noción central de Blake de que “la tierra es solo un sueño y el cielo una realidad”.

(<http://on.fb.me/hbSiI8>). Escuche también su adorable arreglo de la melodía lírica de Tom Bahler “Ella está fuera de mi vida” (<http://bit.ly/fN9HnN>). Para información de partituras, contacte al compositor por email (kelly.tang@nie.edu.sg). También se pueden encontrar aquí muestras de audio (<http://www.reverbnation.com/kellytang>).

(Click on the image to download the full score)



*KellyTang, She's Out
of My Life m.9-21*

Zechariah Goh, antiguo estudiante de Leong Yoon Pin, se graduó en piano y composición en la Universidad de Kansas (Estados Unidos). Compone obras tanto instrumentales como corales. Una lista completa de sus obras con información y muestras de audio puede hallarse aquí – <http://bit.ly/g45NGc> *Impresiones* (sarb; Carus 2.303) utiliza varias sílabas como texto para representar los brillantes sonidos metálicos de un gamelán.



*Taipei
Philharmonic*

*Chorus, conducted
by Dirk Duhei –
Photo: Nadine
Robin*

TAIWAN (República de China)

Aquellos compositores interesados en la música de Taiwán podrían tener en cuenta a *Estoy volando* (satb, SS or TT) de **Nan-Chang Chien** o *Diu diu dang ah* (ssaa, S solo) ambos publicados por Earthsongs. *Diu* utiliza sonidos onomatopéyicos para imitar un tren que arranca lentamente, acelera y finalmente llega a su destino. Se escuchan los sonidos de gotas de agua que caen sobre el techo del tren así como el toque del silbato del tren. Nacido en Taiwán, director y conferencista estimado nacional e internacionalmente, Director de Estudios Corales y Coordinador de las Artes Vocales en la Universidad de Texas en Arlington (Estados Unidos), el Dr. **Jing Ling Tam** también dirige a menudo en el Sureste Asiático. Sus arreglos para voces mixtas *Flor de jazmín/Mwo li hwa* (AMP0183) y *Canción del tambor florido* (AMP0323) son publicados por Alliance Music.

TAILANDIA

Tailandia fue el único país del Sureste Asiático que nunca fue colonizado por los europeos. El lenguaje musical thai de una elaborada ornamentación y en que se usan los crótalos se puede encontrar en el arreglo de **Kittiporn Tantrarungroj** de la canción de amor *Lao Duang Deuan* (satb, crótalos; Thai; Earthsongs) compuesto por el Príncipe Benbadhanabongse (1882-1909). Esta pieza homofónica pero melódica es un buen abre boca para explorar la lingüística y estilismos tradicionales de la música coral tailandés. Existen muchas

interpretaciones en línea de esta pieza que sirven también de mapas de ruta auditivas: <http://bit.ly/LaoDuang1>, <http://bit.ly/LaoDuang2>, <http://bit.ly/LaoDuang3> Similar en estilo está *Phra met ta* de **Inchai Srisuwan** (satb; Thai; Carus 2.303) es un montaje sin acompañamiento del Salmo 25:4-5, en que entradas imitativas se apoyan en un marco mayormente homofónico. Se puede tocar enteramente con tambores de mano y crótalos.

La exploración del repertorio asiático por no asiáticos como yo constituye un viaje cultural extraordinario. El director filipino Joel Navarro explica con precisión que nosotros, a través de la música, podemos explorar *“los conceptos asiáticos del tiempo, espacio, relaciones y comunidad... El Occidente valora la claridad, acción, confrontación. El Oriente tiende a valorar la ambigüedad, el despliegue de eventos por sí mismos como una manera de preservar la armonía y la comunidad y como una forma de atribuir la historia humana al control del Ser Supremo. Los eventos en Asia no tienden a ser específicos en el tiempo sino en la función, estos empiezan cuando la comunidad siente que es tiempo de empezar y finalizan cuando la comunidad siente que es tiempo de finalizar”*. Nosotros, como músicos corales, tenemos la oportunidad de construir puentes de entendimiento entre culturas y países a través de nuestro común amor por el canto. Que las obras y compositores citados en estos artículos sean el punto de partida para que tú y tus cantores exploren esta región extraordinariamente rica y diversa musical y culturalmente y ique tengas un maravilloso viaje de descubrimiento!

La autora está en deuda con los innumerables colegas, directores y compositores asiáticos quienes estuvieron en contacto, recomendaron, respondieron preguntas y proporcionaron información para esta serie de artículos.

Publisher's Information:

- AILM – Asian Institute for Liturgy and Music (info@sambalikhaan.org)
- Alliance Music (www.alliancemusic.com)
- Augsburg-Fortress Press (<http://bit.ly/MDAugsburg>)
- Carus Verlag (www.carus-verlag.com)
- Earthsongs Music (www.earthsongschoralmusic.com)
- Edition Music-Contact/PH-Publishers (<http://www.ph-publishers.com/>)
- Holy Measures (www.holy Measures.com)
- Hinshaw (www.hinshawmusic.com)

Por favor no duden en contactarme con sugerencias, recomendaciones o comentarios sobre la columna 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 Diana Ho, Venezuela