

GA LAO

Tradiciones Corales a *Cappella* del Pueblo Dong de China

por Li Xi, director de coros, China

Conocí el canto del pueblo Dong -al que ellos llaman *Ga Lao*- en 2006 durante los *World Choir Games* en Xiamen. Mientras una hilera de bellas niñas Dong ataviadas en sus tradicionales trajes Dong avanzaba lentamente al escenario, el canto era tan puro que parecía que las voces estaban descendiendo desde el cielo. Quedé tan cautivada por este coro que decidí ir a la cuna de esta asombrosa música -Liping- para experimentarla yo misma. El Condado de Liping está en el límite de la Provincia de Guizhou en China austral. Me gustaría presentar este tesoro de la cultura china a los amantes de la música coral de todo el mundo.

Li Xi y el Dong Young Children's Choir, durante el Año Nuevo Chino 2008

Cuenta la leyenda que el pueblo Dong descende del antiguo pueblo Yue, que tiene 2500 años de historia. Hay tres tesoros legendarios de la cultura Dong: los Puentes de Flores, las Torres Tambor y Ga Lao.

La geología de Guizhou Karst consiste en muchas cuevas fácilmente accesibles -cálidas en invierno y frescas en verano. Los habitantes de esta región fueron llamados el *pueblo de las cuevas* debido a que vivían en estas cavernas y *Dong* proviene de la palabra china para cueva. Las tradiciones de canto Dong comenzaron a través de la imitación de sonidos que escuchaban en las cuevas. Puesto que el idioma Dong no posee forma escrita, Ga Lao es enseñado oralmente y traspasado de generación en generación. Por consiguiente, Ga Lao simboliza la cultura nacional y mantiene la herencia cultural.

El pueblo Dong cree que la comida alimenta el cuerpo, y el canto alimenta el corazón. En otras palabras, el pueblo Dong piensa en 'canciones' y 'arroz' como igualmente importantes para sus vidas. El canto es empleado como una suerte de energía espiritual que ellos usan para moldear sus caracteres y sus almas.

Los hombres y mujeres jóvenes emplean el canto como un medio para cortejar. Cuando cae la noche, los muchachos cantan canciones e invitan a las chicas a cantar juntos a la luz de la luna. Esta actividad es llamada *Xing Ge Zuo Yue*. Así expresan su amor y eligen un compañero de vida cantando juntos.

*Chicas y muchachos durante
el Xing Ge Zuo Yue. Febrero
de 2011*

Los temas principales de las obras corales son naturaleza, trabajo, amor y amistad. Simular sonidos de pájaros e insectos, montañas y corrientes y otros sonidos naturales es una de las características de la tradición Dong. Las canciones Ga Lao están compuestas por la gente durante los rituales diarios.

Los característicos sellos personales de Ga Lao incluyen estructuras a tres voces que hacen uso de zumbidos (v.g., sonoridades tenidas), canto paralelo e imitación.

*El Dong Chorus cantado en
las Torres Tambor (punto de
reunión convencional).
Febrero de 2011*

La melodía principal está usualmente presentada en las voces graves y está en primer plano. Las partes de soprano o tenor están derivadas de la melodía principal y son cantadas por un solista o un pequeño grupo de cantantes. Las voces superiores generalmente improvisan una melodía sobre el material primario de la parte de alto o bajo. Sin embargo, sopranos o tenores cantarán la melodía principal cuando las voces graves

sostienen un largo y continuo pasaje grave.

Los coreutas reciben un riguroso entrenamiento de formas tradicionales desde temprana edad, en la cual desarrollan una adecuada calidad de afinación, flexibilidad, ritmo, independencia, y memorizan una extraordinaria cantidad de canciones. Existe un sistema de entrenamiento en cada ciudad e involucra a habitantes de diversos géneros y edades en cuatro grupos básicos: Coro de Niños (voces blancas), Coro de Jóvenes (mixto), Coro de Adultos (voces masculinas), Coro de Mayores (mixto). Los integrantes del Coro de Niños tienen entre 8 y 12 años de edad y permanecen varios años en este grupo. El Coro de Jóvenes ocasionalmente muestra Ga Lao durante los festivales o cuando hay visitantes, pero son ante todo un grupo aprendiz. Los integrantes del Coro de Jóvenes tienen entre 17 y 25 años de edad y este grupo es el más importante coro de conciertos.

El Coro de Jóvenes. Febrero de 2011

El Coro de Adultos está integrado por hombres casados pues las coreutas deben abandonar el coro cuando se casan. Cuando el Coro de Jóvenes no está disponible, actúa el Coro de Adultos.

*El Coro de Adultos.
Diciembre de 2010*

El Coro de Mayores está integrado por los cantantes de mayor edad, por lo general abuelos. Esta agrupación interpreta baladas y cantos polifónicos como demostración para los grupos más jóvenes, pero no actúan formalmente.

Clasificación de los coros Dong

Según su estilo, ritmo, contenido, estilo de interpretación y rol social, Ga Lao puede ser dividido en los siguientes tipos:

Gating significa “canciones de sonidos”, que consisten en melodías improvisadas con muy breves textos. Las canciones con frecuencia contienen algunos destacados y prolongados cantos previos y posteriores a los textos. Muchos cantantes cantan contrapunto en la voz de soprano o tenor. Todas las contraltos o bajos cantan un contrastante zumbido y las canciones frecuentemente imitan los sonidos de la naturaleza: insectos, pájaros, o agua en el río.

(Click on the image to download the full score)

*Un ejemplo de Gaxiang,
llamada "Canción de la
cigarra"*

Gaxiang son "Canciones éticas" y sirven como piezas educativas. Las canciones presentan breves melodías ondulantes, haciendo hincapié en el contenido del texto que alaba o critica la moral social del pueblo Dong.

(Click on the image to download the full score)

Gaxiang "Los jóvenes"

debieran respetar a los mayores". Transcripción de Li Xi. Febrero de 2009

Canciones de trabajo: los Dong también cantan juntos cuando están preocupados por sus tareas. Este tipo de canciones son llamadas Canciones de trabajo.

(Click on the image to download the full score)

38 (女) (男) 听月送叶 拜甘 甜吗呢 呢 呢 抗抗
40 呢
42 抗抗 抗抗 抗抗 八月 学习 星西 弹吗 克克明克 克克明克
44 克克明克 克克明克 八月 学习 星西 弹吗 星西 弹吗
46 (男)
48 九月 拜呢 甜呢 甜吗 习月 拜呢 拜呢
50 呢
52 细一月短零 克说 冷吗 细你月央替央中 拜开像 开了当五 有当的吗

Esta es una canción de trabajo. El título es "Doce meses de canciones de trabajo". La partitura fue anotada por mí en 2009

Canciones de veneración: la Abuela es la imagen divina más admirada de la cultura Dong. Ellos la llaman su Abuela Sa. El pueblo Dong celebra una gran ceremonia para venerar a Sa cada 3 de enero del nuevo año lunar. Todos los Dong cantan juntos las canciones de veneración en esta actividad.

Hay actividades conjuntas generales y populares en los poblados Dong; tienen tres nombres: *Waihei*, *Waiding*, y *Waike*. Cuando todos los habitantes de un pueblo visitan otro pueblo y cantan juntos, esto es llamado *Waihei*.

*Visitando otro pueblo,
compartiendo canciones.
Febrero de 2011*

A veces los jóvenes de los dos pueblos se encontrarán socialmente para cantar a coro juntos: esto es llamado *Waiding*.

Cuando familiares o amigos se visitan y juntos cantan coros Dong, esto es llamado *Waike*.

*Foto tomada en febrero de
2011*

Canciones *Caitang*: cuando la fiesta está por terminar, los Dong se toman de las manos mientras bailan y cantan.

*Cantando las canciones
Caitang. Febrero de 2011*

(Click on the image to download the full score)

*Esta es una canción
infantil. El título
es "Niño". La
partitura fue
anotada por mí en
2009*

Aparte de estos tipos de Ga Lao, existen aún más canciones en las categorías de canciones para detenerse en el camino, canciones de amor, baladas que cuentan historias, canciones de taberna, canciones de bodas y cantos fúnebres.

Cada categoría de canción presenta diferentes melodías, textos y estilo. Los Dong raramente repiten la misma canción. Todos los maestros de música Dong guardan varios miles de canciones diferentes en sus memorias. Las canciones Ga Lao están entrelazadas con la cultura, las tradiciones y la vida cotidiana Dong. Con tanta gente que ama el canto no es nada asombroso que los pueblos Dong sean llamados “el Mar de las Canciones y el Hogar de los Poemas”.

Presentando las tradiciones GA LAO Dong al mundo

El *Liping County Dong Choir* actuó en Beijing en octubre de 1959, su primera vez fuera de la ciudad Dong. Sus interpretaciones despertaron gran entusiasmo y motivaron ulteriores invitaciones a actuar. Este fue un importante paso para la tradición de Ga Lao: ser enviados desde las montañas hacia el resto el mundo. A la fecha, han actuado en Francia, Italia, Alemania y Singapur compartiendo su repertorio tradicional. El 3 de octubre de 1986, el *Liping County Dong Choir* participó del Festival de Otoño de Paris. Su actuación en el *Palais de Chaillot* fue tan bien recibida que logró 37 ovaciones con el público de pie. La Directora Ejecutiva M. Josephine dijo: “Es extraño en el mundo que un grupo minoritario sólo con más de dos millones de personas pueda crear y preservar tan antiguos y puros coros populares”.

Mucha gente ha pensado incorrectamente que China no tiene armonía en su música, pero el Ga Lao de los Dong revela la polifonía de la antigua China. Gracias especialmente al trabajo del director de coros Yin-Ting Sun, la tradición

continúa prosperando.

*El Sr. Yin-Ting Sun
(primera fila) y los coros
Dong. Diciembre de 2009*

Li Xi es la directora fundadora del *Shenzhen Yantian Foreign Language Primary School Children's Choir* de China, con el que comenzó en 2001. En julio de 2010, el coro ganó la medalla de oro en la *Champions Competition* de los *VI World Choir Games*, demostrando su gran desarrollo durante la década pasada. Xi disfruta recolectando música folklórica y adaptándola a canciones *a cappella*. Es miembro de la *Internacional Federación para la Música Coral (FIMC)*, de la *Asociación Coral China (CCA)* y de la *Sociedad China de Educación Musical (CSME)*. Email: Jack.zeyu@gmail.com

Traducción por Oscar Llobet, Argentina

Edited by Cara Tasher, USA