

Compositores corales japoneses y sus obras

De Cancionero: Serie de grandes obras corales
publicado por la Asociación Coral Japonesa
Akihiro Kanagawa, representante de Comité
internacional, Asociación Coral Japonesa

La Asociación Coral Japonesa (ACJ), [1] integrada por 4.470 coros japoneses (a enero de 2020), lleva a cabo el Concurso Coral Nacional cada año desde 1948. Es un evento nacional en el que coros mixtos, femeninos y masculinos de todas las generaciones, desde estudiantes de primaria a adultos, participan en concursos regionales (participaron 1.484 coros en 2019), y solo los grupos que califiquen en las rondas provinciales/regionales pueden proceder a actuar en el concurso nacional. [2]

Los coros deben cantar una pieza obligatoria en el concurso. Cada año, la ACJ selecciona cuatro piezas corales para cada categoría (coro mixto, masculino y femenino, 12 piezas en total), considerando la diversidad de estructuras y preferencias de los coros, y las recopila en una antología publicada como *Cancionero: Serie de grandes obras corales*. Los coros participantes pueden elegir una pieza de las cuatro para su categoría correspondiente.

Esta antología contiene un buen equilibrio entre la música coral occidental, desde la polifonía renacentista hasta las obras maestras modernas, y la música coral japonesa, aunque, lamentablemente, solo existe música reciente y moderna. Las piezas japonesas incluyen música de los principales compositores del pasado y de la actualidad, junto con obras de jóvenes compositores que liderarán la próxima generación (ver

Tablas 1 y 2). ¿Por qué es esto posible? El secreto es el Premio Asahi de Composición Coral.

Tabla 1. Principales compositores de Japón (año de nacimiento-año de muerte) / # piezas seleccionadas para el *Cancionero*

Major Composers of Japan	Year of birth – Year of death	Number of pieces selected for songbook
Osamu Shimizu	1911-1998	14 works
Saburo Takata	1913-2000	12 works
Michio Mamiya	1929-	8 works
Aiwa Miyoshi	1931-2013	15 works
Hosuniko Hagiwara	1933-2001	13 works
Shinichiro Kubo	1943-	11 works
Tokuhide Nimi	1947-	8 works
Makiko Kinoshita	1955-	10 works
Hideo Chihara	1957-	3 works
Takatoshi Nobunaga	1971-	6 works
Maki Ueda	1976-	1 work

Tabla 2. Ganadores recientes del “Premio Asahi de Composición Coral – Concurso abierto de suites corales” (2010-)

Recent Winners of “Asahi Choral Composition Prize – Open Contest of Choral Suites”	
2010	Toyotaka Tsuchida (1981-)
2011	Noritaka Moriyama (1982-)
2012	Shoichi Asai (1988-)
2013	Kaori Morita (1987-)
2014	Yuka Yamashita (1987-)
2015	Toshiaki Ichihara (1982-)
2016	Norikazu Omokawa (1983-)
2017	Kantarō Shuto (1985-)
2018	Yoshihiro Kawaura (1983-)
2019	Tatsuhiko Yamaguchi (1988-)
2020	Kosuke Negishi (1998-)

Con el objetivo de crear y promover la excelente música coral japonesa, la ACJ inició un concurso anual abierto de composiciones corales en 1971. Desde 1979, se ha convertido en

una regla adoptar la pieza ganadora como pieza obligatoria en el Concurso Coral Nacional. Luego, en 1990, el Premio Asahi de Composición Coral (premio en efectivo: 1.000.000 de yenes (aproximadamente U\$ 10.000) fue creado recientemente como premio oficial para el concurso. Con este premio, la calidad y cantidad de las obras presentadas mejoró notablemente, y los compositores ganadores comenzaron a recibir un significativo reconocimiento por parte de la sociedad. Si el mundo coral es como un bosque, estamos plantando árboles jóvenes de cara a 30 o 50 años a partir de ahora. Los bosques completamente desarrollados almacenarán agua, producirán nutrientes y alimentarán vidas ricas en los próximos años.

Permítanme presentarles 6 obras corales japonesas (2 cada una para coros mixtos / masculinos / femeninos) seleccionadas recientemente en el *Cancionero*.

Tomurai-no Ato-wa (Después de un funeral) (2002) de Takatomi Nobunaga

(de *Song for a Fresh Start*. Texto de Hajime Kijima. Para coro mixto y piano.)

Takatomi Nobunaga es un compositor tan prolífico y talentoso que incluso me da escalofríos imaginar cómo habría sido el mundo coral si este compositor no hubiera aparecido. Su carrera es digna de especial atención, ya que se graduó en la universidad sin especializarse en música. También es sorprendente que haya adquirido sus habilidades para el piano y la composición casi solo.

Como han pasado tres cuartos de siglo desde que Japón experimentó la guerra, la mayoría de los ciudadanos japoneses son “niños que no conocen la guerra”. A pesar de que Nobunaga está justo en medio de esta generación, es digno de mención que muchos de sus mensajes se refieren a la naturaleza

irrazonable de la guerra. El propio compositor escribió que su motivo para crear la pieza fue una oración, que resonó en él escrita por Hajime Kijima, un poeta que buscaba un rayo de esperanza incluso en la desesperación, basado en su experiencia primordial de “atravesar las secuelas de la guerra mientras cuidaba a las víctimas de la bomba atómica a la edad de 17 años.”

De especial importancia es el último verso, “Más paralizante que una pistola / Una melodía que te impide apretar el gatillo”, con un aire fuerte de dolor agonizante por no tener más remedio que creer en una existencia pasajera. La pieza está escrita de manera muy simple sin una armonía o técnicas inusuales. Esta sencillez es la verdadera belleza de esta música. En todo caso, el *tempo* extremadamente lento de $\downarrow = 33$ te deja con una impresión más fuerte de esta profunda oración en japonés.

Takatomi Nobunaga (1971-) El compositor coral actual más interpretado en Japón, habiendo creado obras para coros mixtos, masculinos y femeninos, incluidos los arreglos preferidos por muchos. Ganador en tres ocasiones del Premio Asahi de Composición Coral (1994, 1995 y 1999). Se convirtió en compositor profesional después de una carrera previa como funcionario público, habiendo adquirido habilidades de composición a través del auto-aprendizaje.

The image shows a page of a musical score for 'Kusa-noUe (Sobre el césped) IV' by Kentaro Shuto. The score is arranged for four staves: Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Double Bass. The music is in 3/4 time and includes dynamic markings like 'p' and 'f'. The score is divided into three systems, each with four staves. The first system has measures 1-4, the second system has measures 5-8, and the third system has measures 9-12. The music features complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and rests.

"Kusa-no-Ue (Sobre el césped)" (2017) by Kentaro Shuto
 Title: "Kusa-no-Ue (Sobre el césped)" Part IV
 © 2017 by Kentaro Shuto. All rights reserved. Tokyo, Japan

Kusa-noUe (Sobre el césped) IV (2017) de Kentaro Shuto

(Texto de Tatsuji Miyoshi. Para coro mixto y piano.)

La pieza ganadora del Premio de Composición Asahi en 2017. Es la última pieza de una suite para coro mixto y piano titulada *On the Grass* (cinco piezas), pero se titula "IV" porque la primera pieza de la suite es un preludio para piano solo. Los textos son una serie de cuatro versos tomados de *Sokuryo-sen* (*Survey Ship*) (1930), una obra destacada de uno de los mejores poetas japoneses, Tatsuji Miyoshi (1900-1964).

El pianista debe tener una habilidad considerable para poder interpretar esta música. Como antecedente, la educación pianística está muy avanzada en Japón, pero también hay una fuerte intención por parte del compositor de incorporar estilos de instrumentos musicales en las obras vocales.

Los directores de otros países a menudo me preguntan por qué hay pocas obras corales *a cappella* en Japón. Una de las principales razones es que las experiencias corales para la mayoría de las personas comienzan en la educación escolar en Japón, mientras que en otros países tienen sus raíces en iglesias. Los maestros de escuela siempre usan instrumentos de teclado para enseñar y los cantantes tienden a depender de ellos, por lo que les resulta natural emplear instrumentos de acompañamiento.

Esta pieza tiene un débil sentido de tonalidad en la parte de la mano derecha del piano, pero la mano izquierda toca intervalos perfectos, por lo que puede ser más fácil cantar para el coro de lo que parece en la partitura. Un ganso se precipita por un camino y en la hierba en una ráfaga. Probablemente sea un día soleado con cielo despejado. Su sombra también corre en una ráfaga. Esta prisa y el humor están bien descritos, especialmente por el piano. El *glissando* del piano tocado por la mano derecha puede ser una escena en la que el ganso abre sus alas. Esta viva presencia se expresa como si realmente pudiéramos escuchar su graznido, con el cómico final de chapotear en el estanque expresado con

un *cluster*.

Kentaro Shuto (1985-) Ganador del premio Asahi Choral Composition Prize en 2017. Compositor/Arreglador, también activo como pianista, instructor, creador de YouTube y productor de sonido. Graduado de la Universidad de Artes de Tokio (Departamento de Composición, Facultad de Música). Maestría de la Universidad de Artes de Tokio, Escuela de Graduados de Música.

The image displays a page of a musical score for a choir and piano. It is organized into three distinct systems. The first system consists of four vocal staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and a piano accompaniment. The second system, titled "Stage 1 (Rehearsal 2-23 on)", shows sustained vocal lines and piano accompaniment. The third system, titled "Stage 1 (Rehearsal 23 on)", features more complex vocal and piano parts. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

*Revised from the original score for the 1968 edition of the score.

©1968 by Michio Mamiya, published by C. G. Schirmer, Inc., Ltd.

Composición para coro N° 6-I (1968) de Michio Mamiya

**(Texto de canciones tradicionales de Iwate y Michio Mamiya.
Para coro masculino.)**

Michio Mamiya fue uno de los primeros compositores japoneses cuyas obras fueron interpretadas y preferidas por coros fuera de Japón. Puede parecerse a Bartók o Kodály de Hungría en el sentido de que incorporó música folklórica tradicional en sus creaciones. El hecho de que viajara por todo Japón para realizar una investigación de campo sobre melodías tradicionales y tratara de analizar y clasificar las relaciones entre el texto y la música, así como entre el texto y el ritmo, fue probablemente influencia de los dos compositores húngaros.

En el proceso, se dio cuenta de la riqueza de las *Hayashi-kotoba* (palabras sin sentido para el efecto rítmico), que se agregan a casi todas las canciones populares tradicionales japonesas. El título de "Composición" nació en el proceso de clasificación y estructuración de estas palabras para efectos de sonido.

Composition N° 6 consta de tres movimientos, el primero de los cuales fue seleccionado como pieza obligatoria. Se basó en dos canciones populares conservadas en los condados de Waga y de Hienuki (actualmente ciudades de Ohasama y de Hanamaki) en la prefectura de Iwate. La primera mitad es *Hie-tsuki Uta* (Canción para golpear mijo) cantada en el condado de Waga. El mijo japonés y el mijo cola de zorro son granos menores que se utilizan en lugar del arroz, y eran un alimento preciado en esta región, que con frecuencia sufrió hambrunas debido al clima frío en el pasado. Esta es una canción de trabajo cantada por dos o tres personas que rodean un molino de mano mientras machacan el grano. En la letra, los agricultores arrendatarios están maldiciendo a su amo por ser halagador mientras trabajan, pero tratándolos con frialdad una vez que el trabajo está terminado.

El motivo de la segunda mitad de la pieza es *Hayashi-kotoba*

(palabras rítmicas sin sentido) de *Kakitauchi-Uta* (Canción para plantar arroz), canción de danza para plantar arroz que se mantiene en Kamegamori, Ciudad de Ohasama. El fugado característico de Mamiya se inserta en la parte media de la homofonía. Es sorprendente cómo puede convertir la música japonesa, que originalmente es monofónica, en un espacio sonoro tan rico.

Michio Mamiya (1929-) Compositor conocido por 17 obras de "Composiciones para coro", una serie de piezas corales que utilizan el *Hayashi-kotoba* (textos tradicionales sin sentido para efectos rítmicos) como motivo. Después de llevar a cabo una extensa investigación durante muchos años sobre la música folclórica tradicional de diferentes grupos étnicos en todo el mundo, incluido Japón, Mamiya encontró su interés en estas palabras rítmicas utilizadas para efectos de sonido en canciones populares tradicionales y compuso esta serie. Graduado de la Escuela de Música de Tokio (ahora Universidad de Artes de Tokio).

First system of musical notation for 'Majime-na Kaotsuki', consisting of three staves. The top staff is in treble clef, and the bottom two are in bass clef. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The music features a mix of eighth and sixteenth notes with rests.

Second system of musical notation, continuing the three-staff arrangement. The notation includes various note values and rests, maintaining the 3/4 time signature and one-sharp key signature.

Third system of musical notation, including dynamic markings 'p' (piano) and 'f' (forte), and a 'rit.' (ritardando) instruction. The notation continues across three staves.

Composed by Chosropeh T. A. and Oly. Miller-Rodriguez
 First International Film Corp. of Japan with the Motion Picture, Inc. (Tokyo)
 © 1979 by Sony Music Entertainment Inc.

Majime-na Kaotsuki (Semblante serio) (1979) de Akira Miyoshi

(De *Libro de pinturas de Klee*, Vol. 2. Texto de Shuntaro Tanikawa. Para coro masculino.)

La influencia del compositor Akira Miyoshi en la música coral japonesa es insondable. No es exagerado decir que la escuela Miyoshi ha mantenido la cultura coral desde su muerte en 2013. La base de su estilo musical fue la tradición de la música europea occidental. En otras palabras, fue producto de la admiración incansable que comúnmente tienen los músicos nacidos en el Lejano Oriente.

El poema fue publicado originalmente por Shuntaro Tanikawa como “Libro de pinturas” de pinturas de Paul Klee en 1975. Tanikawa dice que escribió estos poemas inspirados en los títulos de las pinturas, más que en las pinturas mismas de Klee.

Majime-naKaotsuki (Semblante serio) está escrito con tonalidad clara (Sol) y se considera relativamente fácil de solfear, por lo que se eligió como pieza obligatoria. Los textos constan de cuatro estrofas de tres líneas, y el final, “Gente seria / Mata a la gente en serio / Aterrador”, es el núcleo de la pieza. La secuencia armónica de esta parte tiene una inquietud típica de Miyoshi y es abrumadora.

Como Miyoshi usa muchos acentos suaves para cambiar el color del sonido, la descripción de < > es llamada “acento Miyoshi” en Japón, y a veces se considera especial. Los colores de Klee son musicales y la música de Miyoshi es muy colorida.

Akira Miyoshi (1933-2013) Compositor de gran cantidad de obras corales, así como música para orquestas, música de cámara y canciones. Su estilo de creación musical y el uso de armonías han influido significativamente en los compositores de la generación siguiente, especialmente en el campo coral. Miyoshi estudió en el *Conservatoire National Supérieur de Musique* en París con una beca otorgada por el gobierno francés mientras era estudiante en la Universidad de Tokio (Departamento de

Literatura Francesa, Facultad de Letras).

The image displays a musical score for 'Kasuga-Taisha Otaue-Uta'. It is organized into three systems, each containing four staves. The first system features a vocal line and three accompaniment staves. The second system includes a vocal line with a 'piano' marking and three accompaniment staves. The third system also features a vocal line with a 'piano' marking and three accompaniment staves. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2011 by the author. All rights reserved. This work is published by the author. All rights reserved. © 2011 by the author. All rights reserved. All rights reserved.'

Kasuga-Taisha Otaue-Uta (Canción de la siembra de arroz del

Santuario Kasuga-Taisha) (1983) de Hideki Chihara

(De *Dos canciones para plantar arroz*. Texto de Hideki Chihara basado en canciones tradicionales. Para coro femenino.)

Hideki Chihara se encuentra entre los compositores más populares de la actualidad. Sus obras son especialmente preferidas por los coros de jóvenes.

Hay una palabra japonesa, *Keren* (ostentación), que es un término utilizado en obras teatrales y significa "actuar para la galería" como método de dirección. En pocas palabras, es una forma de expresión exagerada, quizás similar a "*déformer*" en francés. Mientras *Noh* está callado, *Kabuki* y *Joruri* están activos, y esta actividad es el espectáculo. Las obras de Hideki Chihara están llenas de este *Keren-mi* (espectacularidad).

Kasuga-Taisha es uno de los santuarios más históricos establecido al pie del monte Kasuga en Nara -una antigua capital de Japón- en 768 d. C. El motivo de esta canción es un ritual religioso que se celebra en este santuario cada enero, con una danza ofrecida deseando una rica cosecha anual en el festival de la plantación de arroz. El acompañamiento es un estilo de música originalmente traído de China llamado *Gagaku* (música ceremonial de la corte) y tiene un sonido único basado en una escala de 12 sonidos, casi una escala cromática, pero ligeramente diferente del temperamento igual. Si interpretas el primer motivo al principio de la pieza, puede sentir esto más o menos.

La canción original tiene la tranquilidad de *Noh*, pero Chihara la ha re-escrito en una expresión activa alegre y de espíritu libre típica de las canciones de trabajo, como si pudiéramos ver las claras piernas de las niñas debajo de sus faldas mientras plantan arroz.

La intención del compositor es eliminar las barreras entre

canciones sagradas y profanas, artísticas y populares.

Hideki Chihara (1957-) Compositor con un estilo único de combinar música tradicional japonesa, literatura clásica, canciones folklóricas y artes tradicionales con música occidental como las canciones sagradas cristianas. Graduado de la Universidad de Artes de Tokio (Departamento de Composición, Facultad de Música). Maestría en la Universidad de Artes de Tokio, Escuela de Graduados de Música. Después de haber aprendido Composición con Michio Mamiya, Chihara ha ganado varios premios en concursos de Composición en Japón y otros países desde que estudiaba en la universidad.

Andante, $\text{♩} = 66$

The image shows a musical score for a vocal ensemble. It consists of four staves: Soprano I, Soprano II, Alto I, and Alto II. The tempo is marked 'Andante' with a metronome marking of quarter note = 66. The key signature has one sharp (F#). The lyrics are in Japanese. Dynamics include *mf* and *sf*. The score is divided into two systems of four staves each.

"Kanga-Tsuta Otao-Uta (Rice Planting Song of Kanga-Tsuta Stone)" (1963) by Hideki Chihara
 (From "Ten-Rice-Planting Songs" text by Hideki Chihara based on traditional songs. For Suzuki Chorus)
 ©1999 by Zan-On Music Company Ltd.

Ieraishan (Flor nocturna perfumada) (1982) de Shin-ichiroIkebe

(De *Cuatro estaciones de flores*. Texto de Shoko Ema. Para coro femenino y piano.)

Shin-ichiroIkebe es un compositor considerado uno de los primeros estudiantes de la escuela Miyoshi. Compositor completo, que escribe en todos los géneros musicales, pero está fuera del alcance de otros, especialmente en música incidental para obras teatrales y películas.

Considerando que la participación en la sociedad es importante, ha creado muchas obras sobre el tema de los problemas ambientales o los derechos humanos. Asume muchos roles públicos, y su creatividad activa es imparable incluso después de cumplir 77 años. También es asesor de la ACJ.

Ieraishan (Flor fragante nocturna [*L. telosma cordata*]), seleccionada como pieza obligatoria, es una obra para coro femenino con acompañamiento de piano. El título es el nombre de una flor originaria del sur de China o Vietnam. Sus flores amarillas con cinco pétalos florecen en verano con incienso dulce flotante, pero el incienso de alguna manera se profundiza en la noche, que es el origen del nombre.

Este poema está ambientado en la sección de otoño de una colección de poemas de Shoko Ema y artes botánicas de Junzo Fujishima, titulado *Cuatro estaciones de flores*, y la música está escrita en un estilo clásico para apreciar las bellezas de la naturaleza, lo cual es inusual en las obras de Ikebe. Shoko Ema es el poeta de *Natsu-no-Omoide* (Recuerdos de verano) de Yoshinao Nakata, una canción conocida por todos los japoneses. Mientras pensaba en Oze -un pantano de las tierras altas en la frontera de las prefecturas de Fukushima, Niigata y Gunma- en el aroma de las *Mizubasho* (flores de repollo zorrillo) en *Natsu-no-Omoide*, aquí sueña ella con diferentes países lejanos. Ikebe expresa el aire cada vez más profundo

del otoño con el tarareo en las partes sin texto.

Shin-ichiroIkebe (1943-) Compositor de una variedad de música para coro, orquesta, cine y televisión, Shin-ichiroIkebe es un precursor de la música moderna japonesa. Graduado de la Universidad de Artes de Tokio (Departamento de Composición, Facultad de Música). Maestría de la Universidad de Artes de Tokio, Escuela de Graduados de Música. Estudiante de Composición de Akira Miyoshi en la universidad. Asesor de la ACJ, profesor emérito del *Tokyo College of Music*, y tiene créditos en muchas organizaciones culturales.

First system of the musical score for 'The Sound of Silence'. It features five staves: Soprano, Alto, Tenor, Piano (Right Hand), and Piano (Left Hand). The lyrics are: 'Hello, hello / Goodbye, goodbye / The sound of silence / Hello, hello / Goodbye, goodbye / The sound of silence'.

Second system of the musical score. It continues with five staves. The lyrics are: 'Hello, hello / Goodbye, goodbye / The sound of silence / Hello, hello / Goodbye, goodbye / The sound of silence'.

Traducción: English version by ACJ (2000) by Tomoko Yokoyama
 (From the book 'The Sound of Silence' by Tomoko Yokoyama, for the Japanese edition)
 ©2000 by Tomoko Yokoyama. All rights reserved. For the Japanese edition.

Traducido al inglés por Tomoko Yokoyama (Comité Internacional, ACJ)

Editado por Shuhei Sanada (Secretaría, ACJ) y Lydia de Montfort

¿Quieres cantar estas canciones? Información de publicación:

Tomurai-no Ato-wa (Después de un funeral) (De *Canción para un nuevo comienzo*. Para coro mixto y piano)

Editor: Ongaku No Tomo Sha

ISBN: 978-4-2765-4492-5

Kusa-no Ue (Sobre el césped) IV (Para coro mixto y piano)

Editor: Edition KAWAI

ISBN: 978-4-7609-1985-7

Composition para coro N° 6-I (Para coro masculino)

Editor: Zen-On Music

ISBN: 978-4-1171-8560-7

Majime-naKaotsuki (Semblante serio) (De *Libro de pinturas de Klee*, Vol. 2. (Para coro masculino)

Editor: Edition KAWAI

ISBN: 978-4-7609-1804-1

Kasuga-Taisha Otaue-Uta (Canción de la siembra de arroz del Santuario Kasuga-Taisha) (De *Dos canciones para plantar arroz*. (Para coro femenino)

Editor: Zen-On Music

ISBN: 978-4-1171-9152-3

Ieraishan (Flor nocturna perfumada) (De *Cuatro estaciones de flores*. (Para coro femenino y piano.)

Editor: Edition KAWAI

ISBN: No data

Editado por Lydia de Montfort, UK

Traducido al español por Oscar Llobet, Argentina

[1] Asociación Coral Japonesa: Fundada en 1948 y uno de los miembros fundadores de la FIMC, la Asociación Coral Japonesa, como su nombre lo indica, es la organización más grande dentro del mundo coral de Japón y la única organización a la que se le ha otorgado el *status* de corporación legal tan deseado en 1970. La ACJ celebró su 70º aniversario en 2017. Filiales: 9 asociaciones regionales. Socios regulares: 54 asociaciones de prefecturas. Socios colaboradores: 397 personas / organizaciones. Coros asociados: 4.470 (a partir del 1º de junio de 2020)

[2] Concurso Coral Nacional de la ACJ: La competencia se organiza en las siguientes categorías: coros de escuelas primarias; coros de escuelas secundarias básicas y superiores; coros juveniles; coros de cámara; coros de voces iguales (masculinos y femeninos) y coros mixtos. Los coros que han ganado en sus concursos regionales y de prefectura pasan a participar en este concurso nacional, que se celebra cada otoño. La primera competición nacional se celebró en 1948. Coros participantes en 2019: escuela primaria, 39; escuela secundaria básica, 607; escuela secundaria superior, 497; universitarios/juveniles, 80; de cámara, 139; de voces iguales, 70; mixtos, 91. Total:
1.484