Hablemos del Método

Liderazgo

Cristian Grases

Como el editor para el mundo de la columna para coros de niños y juveniles en el BCI, quisiera introducir el concepto de temas fijos en los próximos números del boletín coral. Hablaremos del método en la primera de estas columnas, que ofrecerán a nuestros lectores información sobre aspectos técnicos de dirección coral y de pensamientos de líderes artísticos y ejecutivos. Compartiremos ideas sobre cómo dirigir y ensayar con coros de niños y juveniles, y estrategias para desarrollar sus instituciones de apoyo que serán útiles para muchos colegas. Esta columna temática siempre aparecerá en la edición de enero del boletín.

Anteriormente, discutimos la importancia de tener una estrategia para hacer frente a la crisis. En este artículo, quisiera explorar ideas con respecto a lo que considero que es el aspecto más fundamental del mundo coral: el liderazgo. Este término, a menudo utilizado en exceso, abarca muchos rasgos y características diversas de ser un director coral.

El liderazgo está íntimamente vinculado a la noción de logro, ya que un líder exitoso es capaz de generar una cooperación efectiva de otras personas y de canalizar los esfuerzos y resultados de este apoyo para lograr su objetivo final. El líder coral se encuentra inmerso en una aventura que busca el cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización que dirige. A pesar de la obtención del objetivo final, muchas facetas pueden necesitar una reevaluación y ajuste constante. Asimismo, hay varias áreas a las cuales los líderes corales

deberían dedicar algún pensamiento.

Educación

Una de las características más importantes de la música coral es que se puede realizar con músicos sin formación. Los músicos de orquesta requieren un cierto nivel de formación en sus respectivos instrumentos, que generalmente está acompañado por un necesario nivel de maestría musical. Por otra parte, el coreuta no tiene que estar musicalmente entrenado para ser un cantante de coro. Los coros integrados por cantantes con formación pueden alcanzar muy altos niveles de excelencia en su actividad musical. Sin embargo, los coros de aficionados integrados por cantantes en su mayoría sin capacitación, pueden también realizar maravillosas presentaciones que son igualmente valiosas.

Por lo tanto, el líder coral debe entender que una gran cantidad de tiempo del ensayo estará dedicado a la educación, para preparar a los cantantes en dos de las áreas más críticas: 1) la producción vocal y 2) la musicalidad y la lectura de la partitura, y en otras áreas complementarias, incluida la historia de la música, el estilo, la expresión, el repertorio, la dicción, la acústica, etc. Esto requiere que un director de coro sea un maestro de maestros, que debe estar adecuadamente preparado en todos estos ámbitos con el fin de educar apropiadamente al conjunto.

La educación no es sólo una preocupación dentro del conjunto. Una parte importante de esta faceta es la de educar y construir una audiencia: proporcionarles una programación atractiva a través de las actividades del año; que sea inclusiva e interesante, con notas sencillas y cortas en el programa; y para interactuar con el público durante y después del concierto. También hay que destacar cuán importante es educar a nuestros proveedores de fondos. Las entidades que

ofrecen apoyo financiero a nuestros conjuntos corales a menudo deben comprender nuestro propósito y la base histórica y artística en que operamos y construimos nuestras instituciones y programas corales de música.

Comunidad y Servicio

Hemos hablado de lo importante que es interactuar con nuestra comunidad, pero el líder coral también debe considerar la importancia de cómo están sirviendo a la comunidad. Las organizaciones corales debe llegar a crear alianzas sólidas con otras organizaciones en la comunidad que no sean sus fuentes de financiamiento. Encontrar instituciones que tienen misiones similares, metas u objetivos populares, es crucial para que los esfuerzos puedan alinearse y los resultados puedan multiplicarse, por lo general, de manera exponencial. El líder coral es el encargado de encontrar a tales socios y de la dirección la institución coral en un esfuerzo común al servicio de la sociedad y su bienestar. La música parece ser un lenguaje ideal para lograr estos resultados en circunstancias difíciles.

Sustentabilidad financiera

Las finanzas son también una parte importante de los deberes de un líder coral. Esto implica una variedad de aspectos que se refieren a cuestiones de dinero. Uno de los componentes más importantes es la creación de un presupuesto ambicioso, pero realista, que permita a la institución coral cumplir su misión y objetivos, y para encontrar fuentes de ingresos suficientes y confiables que puedan financiar con éxito la organización. Estos flujos de ingresos implican no sólo recibir donaciones de instituciones públicas o privadas que se han comprometido con los ideales de la organización, sino que además el conjunto debe desarrollar proyectos para generar ingresos a

partir de conciertos, eventos, intercambios, etc. Creatividad es también una palabra clave en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos o de socios financieros y en el desarrollo de eventos musicales que produzcan éxito artístico y económico. Excelente dirección financiera, responsabilidad fiscal y rendición de cuentas son aspectos importantes de un verdadero líder en la música coral.

Cantoría Juvenil de la Schola Cantorum (Venezuela)

Ensayo y Conjunto

Un aspecto crucial del liderazgo de un director es la eficacia y la gestión de un ensayo coral. Un gran líder coral entiende que un conjunto coral excepcional y su excelencia artística se desarrollan durante los ensayos. Ya hemos mencionado la importancia de un enfoque educativo continuo durante los ensayos del coro, pues un ensayo exitoso y bien planeado es esencial para todos los grupos corales. Las cualidades personales importantes que los líderes corales deben cultivar que están directamente relacionados con el liderazgo y la interacción personal con el conjunto son:

- Sepa quién es y sea en verdad usted mismo. Su institución coral será un reflejo de su núcleo y

singularidad.

- Sea respetuoso. Respete a sus colegas, compañeros músicos y cantantes. Su tiempo, presencia y esfuerzos son muy valiosos. Sea igual de respetuoso de sí mismo, de su tiempo y su integridad como músico y como persona. Y, por sobre todo, respete la música, para mantenerse fiel a lo que le permita convertirse en solmenes administradores y artistas genuinos.
- Cuente con una beca superior y una maestría musical, de modo que usted no sólo pueda ser un gran maestro, sino también un ejemplo de integridad musical y académica a seguir por otros.
- Esfuércese por una capacidad de comunicación refinada y eficaz, que implica la comunicación de sus pensamientos y deseos, y también el cultivo de su habilidad para escuchar.
- El buen humor es una poderosa herramienta para llevar a cualquier grupo al éxito. Ayuda a liberar las tensiones inevitables frente a las dificultades, y en última instancia, le permite crear un medio ambiente mejor para todos.
- Autoevaluación y mejora son fundamentales para que usted pueda revisar constantemente su situación actual -pues tanto los errores y logros son igualmente importantes-, y para avanzar con su organización y conjunto hacia una entidad mejor y más desarrollada.
- Fijar metas posibles de alto nivel para mantener a sus coreutas desafiados y comprometidos. Para alcanzar estos objetivos, sea entusiasta y motivador, y mantenga una firme pero justa disciplina.
- Por sobre todo, ame lo que usted hace, porque muchas veces el viaje será difícil, pero sin embargo, su liderazgo siempre debe ser inspirador para los demás.

Muchos colegas de la música coral en numerosos lugares alrededor del mundo han caído en la trampa de pensar que una institución coral exitosa debe basarse en los componentes externos, incluyendo cantantes entrenados, contribuyentes generosos, instalaciones artísticas, etc. Sin duda, cualquier conjunto puede beneficiarse con componentes de ese tipo. Lamentablemente, algunos líderes corales suelen tener sentimientos de envidia y celos por los éxitos de otros colegas. Creo sinceramente que, a pesar de la conformación de un coro, su infraestructura y su red de apoyo, el éxito de cualquier coro refleja totalmente la orientación, la esencia, la habilidad y el grado de compromiso de su líder coral. Recuerde siempre cuán importante es nuestro papel y el impacto como líder coral para nuestra organización coral y las comunidades en las que trabajamos y vivimos.

Cristian Grases obtuvo su Maestría en Dirección Coral con Alberto Grau y María Guinand, en Caracas, Venezuela, y su Doctorado en Dirección Coral en la Universidad de Miami. Es un activo y premiado compositor, así como director invitado, capacitador en clínicas corales, jurado y pedagogo en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Es miembro de la Junta Directiva de la FIMC y miembro del Comité Artístico Internacional para Songbridge. En la actualidad, es profesor adjunto en la Universidad Estatal de California, Los Angeles, Estados Unidos. E-mail: cgrases@gmail.com

Traducción: Javier Perotti, Argentina