

Música coral Masculina

Por Marian Dolan, Directora de Coro

Resonancias Masculinas

Para aquellos que hemos tenido la fortuna de dirigir un grupo masculino, resulta raro encontrar recomendaciones de repertorio o reseñas de las obras para voces masculinas. Quiero agradecer a mis estimados colegas que contribuyeron con sus recomendaciones de partituras para este artículo del BCI. También encontrarán una lista con el repertorio coral masculino que se presentó en la Conferencia Nacional de Directores de Coros de América 2011, incluyendo las partituras interpretadas por el Men's National Honor Choir (director, Peter Bagley). Y otras partituras de coro masculino ofrecidas por editores, compositores, o de mi propia colección. También hay una lista de youtube (<http://bit.ly/ICBmale>) que incluye unas cuantas de las obras que citaré a continuación. Gracias a todos aquellos colegas que contribuyeron con este artículo. Y como la clásica canción de Grieg dice: *"...care and sorrow now be gone, Brothers in song, sing on! Brothers, sing on, sing on! (las preocupaciones y penas se irán, Hermanos sigan cantando, sigan cantando Hermanos sigan, sigan)*

Frank S. Albinder

Director Musical, Washington Men's Camerata, Virginia Glee Club de la Universidad de Virginia y Woodley Ensemble; antes con Chanticleer

- **Rosephanye Powell**, arr. William Powell (USA) *The Word Was God* (John 1:1-3; ttbb; 2'15; Fred Bock JG2314). Rosephanye Powell, profesora en la Universidad

Auburn de Alabama, escribe una gran cantidad de música original en estilos gospel y espiritual. Este himno es rítmicamente vital, con todas sus partes que se unen para formar una estructura compleja y llegar a un clímax fascinante. ¡Tanto el público como los cantantes lo adoran!

- **Franz Liszt** (Hungría) *Szekszárd Mass* (misa; ttbb + ttbb soli + órgano; 32'; dominio público/<http://bit.ly/oFp8S4>). Existen pocos trabajos importantes de coros masculinos sin orquesta, y Liszt compuso dos: Misa y Requiem En la Misa encontramos una maravillosa armonía, una interesante interacción entre los solos, los coros y el fantástico aporte del órgano. ¡Un tesoro inesperado de un gran compositor!
- **Carl Orff** (Alemania) *Sunt lacrimae rerum* (1: Lassus, 2: Ecclesiastes 3: 1-8, 3: tttbbb + tb soli; 13'; Schott). Otra joya desconocida del compositor. Este grupo de tres piezas tiene las características de la famosa *Carmina*, pero también refleja armonías profundas apiladas en acordes ricos que se alternan con secciones de vitalidad rítmica.
- **A.R. Rahman, arr. Ethan Sperry** (India) *Zikr* (Corán; ttbb + t solo + guitarra/s + opt. percusión; 2'45, earthsongs music). Escrita por el compositor de cine y ganador del Oscar A. R. Rahman, su única obra de estilo sacro escrita para un documental. Ethan Sperry compuso un arreglo para coro masculino siguiendo los parámetros de la obra original de Rahman, pero destaca las líneas vocales de tal forma que resulta más familiar para los coros. Esta pieza es vibrante y motivadora y garantiza que al público le va a encantar.

*Director de Männerstimmen der Chorknaben Uetersen y Kammerchor
"I Vocalisti"*

- **Jaakko Mäntyjärvi** (Finlandia) *Pseudo Yoik NT* (texto: compositor; ttttbbbb; 2'15; Fazer). Diversión asegurada para los cantantes y oyentes, una pieza acelerada con el estilo de la música Yoik de Finlandia
- **Franz Biebl** (Alemania) *Ave María... Angelus Domini* (sacro; ttbb + solo TBarB; 6'; Wildt). Con seguridad, una de las piezas de música coral más hermosas y efectivas. Puede ser interpretada tanto por coros masculinos, femeninos o mixtos.
- **Mathieu Neumann** (Alemania) *Der Feuerreiter* (Balada por Eduard Mörike; 5'; Ferrimontana). Una interpretación "colorida", creada por un compositor romántico alemán, de una historia misteriosa y espeluznante.
- **Urmas Sisask** (Estonia) *Miserere mei, Deus* (Psalm 51; ttbb; 4'; Warner/Chappell). Una interesante combinación de Bach, donde se mezclan secciones polifónicas con secciones que son armónicamente homofónicas.

Matti Hyökki

Director finlandés, emérito del YL Male Voice Choir (1980-2010) y del Laulu-Miehet Male Choir

- **Jean Sibelius; Hymnus / Hymn / Natus in curas** (Fridolf Gustafsson en Latin; ttbb; 1'40; Breitkopf & Härtel). El texto, de F. Gustafsson, fue un homenaje a un colega fallecido en reconocimiento al trabajo por su gente. La textura homofónica refleja las cadencias de la poesía clásica romana. Las armonías son maravillosas y difieren de otras piezas corales de Sibelius de "estilo nacional"
- **Leevi Madetoja** *De Profundis*, op 56 (Salmo 130; Latin;

ttbb; 6'40; Laulu-Miehet r.y.). Este salmo de cuatro movimientos es uno de los elementos más finos en la literatura coral finlandesa. La letra, pura y clásica, le da una forma que porta una lucidez helénica y un misterio oriental. Solo de barítono en el segundo movimiento. Las partes también pueden interpretarse por separado.

- **Selim Palmgren; *Darhulas gravsång /Darhula's Burial Song***, (James McPherson, traducción al sueco de Finlandia por J. L. Runeberg; ttbb; 3'50; Gehrman). The Song of Ossian escrito por Scotsman James Macpherson representa el trabajo de un antiguo poeta irlandés y ha fascinado a muchos lectores durante más de 200 años. En la partitura de Palmgren, los tenores repiten el nombre de la doncella fallecida. El compositor hace que el oyente crea que la mujer se levantará de su ataúd!
- **Einojuhani Rautavaara** (Finlandia); *Ave Maria* (litúrgica; ttbb; 3'24; Warner/Chappel Music Finland Oy). El cuarto y más reciente trabajo vocal de Rautavaara, desde los años 1950, refleja su técnica de doce tonos y es indiscutiblemente hermoso y para nada difícil. Las líneas melódicas prolongadas parecen puras plegarias. También puede ser interpretada por grupos.

Diane Loomer

Canada; Directora artística fundadora de Chor Leoni

- **Bob Chilcott *Five Ways to Kill a Man*** (Edwin Brock; inglés; ttbbb & percusión; 5'30; Oxford U. Press). Una pieza brillante y que aprovecha los sonidos y la sonoridad, y los acentos y las expresiones de una forma única para coros masculinos. La composición de Chilcott reproduce el escalofriante mensaje del poema con remarcable destreza.

- **Veljo Tormis** (Estonia) *Incantatio maris aestuosi / Incantation for a Stormy Sea* (El Kalevala; Latin; ttbb div; 8'; Fazer). Tormis es capaz de incorporar tradiciones y melodías del antiguo folklore estonio a los fascinantes trabajos corales, que resultan un placer a la hora de escuchar, cantar y dirigir. *Incantation* es una interpretación realista de un hombre atrapado en una tormenta en el mar, que reza por vientos más calmos y por llegar a un puerto seguro con su navío.

- **Jaroslav Kricka** (República Checa) *Zornicka / The Morning Star*, Op 28 (trad checo; ttbb div; 9'; Hudebne Matice). Kricka es uno de esos compositores que poseen una afinidad privilegiada para las posibilidades y sonoridades expresivas de la voz de un cantante coral masculino. El idioma es difícil (checo) pero las sonrisas de los oyentes y, aún más, de los cantantes, hacen que valga la pena escucharlo.

- **trad escocés, Jonathan Quick**, arr., *Loch Lomon* (trad escocés; inglés; ttbb div; 6'; Cypress Choral Music). Este, sin duda, es el mejor arreglo que conozco de esta preciada melodía. Quick logró combinar el fuerte sentido de la conciencia de país con lo conmovedor, y eso es lo que encontramos en esta pieza. Cada cantante interpreta una línea importante en este arreglo.

- **Gunnar Idenstam** (Suecia) *Oh Kristus valgus oled sa / O Christ, holy is He* (trad estonio; ttbb + organ; 5'; Gehrman's Musikforlag WC1601286). Se necesita un gran organista para tocar esta pieza, basada en una canción estonia de Gunnar Idenstam, un importante organista sueco de jazz. Esta pieza comienza con una melodía estilo jazz producida por los pedales del órgano. Sobre este sonido, emerge una melodía más bien oscura, empiezan a cantar los bajos y luego se suma el resto del coro para armonizar la melodía con acordes paralelos. Tanto el órgano como el coro se meten en secciones

improvisadas, llegando a un final brillante que florece desde el órgano mientras el coro mantiene acordes sólidos para sostener las armonías.

Jan Schumacher

Alemania; director, Camerata Musica Limburg y HARMONIE Lindenholzhausen grupos vocales masculinos; vice presidente de la Music Commission, European Choral Association – Europa Cantat

- **Franz Schubert** (Austria) *Wein und Liebe* (J. Chr. F. Haug; ttbb; 3'30; Ferrimontana EF 1197). Es un trabajo musical fresco y vivaz sobre “el vino y el amor” que atrapa tanto al público como a los cantantes.
- **Mathieu Neumann** (Alemania), *Abendfriebe am Rhein* (Max Beyer; ttbb; 4'; Cappella CA-2042). Una hermosa obra de arte del romance antiguo que describe una tarde en el río Rhein. Neumann es un maestro olvidado de música coral masculina y vale la pena descubrir sus trabajos!
- **Robert Sund** (Suecia) *I Wandered Lonely as a Cloud* (William Wordsworth; ttbb; 4'; Schott C-53576). Esta composición (2009) tiene un sonido suave, dinámico y, en ocasiones, pegadizo.
- **Kurt Bikkembergs** (Bélgica) *Schlaflied* (Rilke; ttbb; 4'; Schott C-53578). Un trabajo muy sensible y silencioso que asombra a través de sus colores armoniosos y del poder del silencio dentro de la composición.

Robert Sund

Suecia. Compositor, antes director de Orphei Drängar, Uppsala, Suecia

- **Hugo Alfvén** (Suecia), *Aftonen / Evening* (Herman Säterberg; Sueco; ttttbbbb, 4'; Gehrmans / Walton / Ferrimontana). Este trabajo del maestro compositor sueco Hugo Alfvén fue publicado por tres editoriales en tres idiomas diferentes. Describe una tarde calma en el campo, donde se pueden oír los sonidos que hacen eco de montaña a montaña y el ganado que es llevado a casa por la tarde.
- **Toivo Kuula** (Finlandia), *Iltapilviä / Evening clouds* (V.A. Koskenniemi; finlandés; ttbb, 3'; Fazer Musik). Una canción de un sonido muy rico y resonante, donde Kuula utiliza todas las fuerzas de un excelente grupo masculino. Dinámicas de pp a fff, armonías impresionistas y una tesitura que va desde el Sib agudo de los tenores primeros al Sib grave de los bajos segundos
- **Veljo Tormis** (Estonia), *Kolm mul oli kaunist sõna* (Paul-Eerik Rummo; Estonio; ttbb + flauta, 5'; edición49 #06125-10). Una musicalización cálida y delicada de un hermoso poema de Rummo La flauta tiene un rol importante en solo y acompañando al coro
- **Camille Saint-Saens** (Francia), *Saltarelle* (Émile Deschamps; francés; ttbb, 5'; Durand). ¡Divertido para cantar y para escuchar! El título hace alusión a un baile italiano popular de ritmo rápido 6/8 y la letra describe un festejo en el pueblo

Timothy C. Takach

EEUU; compositor, cantante y co-fundador de Cantus

- **Leevi Madetoja** (Finlandia), *De Profundis* (Salmo 130; Latín; ttbb; 5'30' Sulasol). Admiro lo eficaz que es Madetoja componiendo. Hay 4 movimientos cortos en esta

pieza de 5 minutos y medio, y cada uno de ellos engloba su propia energía y carácter sin perder eficacia Reflexiva, emotiva y maravillosa

- **Eric William Barnum** (USA), *I Come Singing* (Jacob Auslander; inglés; ttbb + tambor chamán; 3'; Graphite Publishing). Esta pieza incorpora ritmos movidos y es perfecta para empezar un concierto. Es una pieza que los cantantes pueden realmente saborear e interpretar con pasión y energía.
- **Kenneth Jennings** (USA), *Do Not Go Gentle Into That Good Night* (Dylan Thomas; inglés; ttbb; 3'; Kjos Music). Una maravillosa musicalización de un poema muy conocido. Tan vívido en el texto, el conflicto y el escándalo se plasma perfectamente en la música. Esta pieza permite a cada sección del coro comprometerse estrechamente con la melodía, y explora todo el abanico de colores de las voces masculinas

Y del escritorio del editor...

- **Moses Hogan** (EEUU), *Plenty Good Room* (trad., Africano-Americano; inglés; ttbb + T; Hal Leonard)
- **Robert Kyr** (EEUU), *Veni Creator Spiritus* (trad.; Latin; ttbarbarbb; ECS Publishing 6501)
- **Colin Mawby** (UK), *O Emmanuel* (text: trad.; Latin; Edition Music-Contact 209008)
- **Kuldar Sink** (Estonia), *Requiem aeternam* (litúrgica; Latin; ttbb; 7'; Antes #00363)
- **Branko Stark** (Croacia), *Molitva / Prayer* (Croata, dialecto istriano; ttbb; 3'30; www.bestMusic.hr)
- **Muammer Sun** (Turquía), *Köroğlu Yiğitlemesi* (trad. S.16; turco; ttbb + B solo; mss del compositor, msun@hacettepe.edu.tr)
- **Joan Szymko** (EEUU), *I Look Long and Long* (Walt Whitman; inglés; ttb + piano; Virditas VMP013)

- **Gwyneth Walker** (EEUU), *I've Known Rivers* (four settings of poems by Langston Hughes; inglés; ttbb + piano; 12'; ECS Publishing 7297-7300) – 1. My Soul Has Grown Deep; 2. Troubled Water; 3. Jump Right In!; 4. In Time of Silver Rain.

ACDA Men's National Honor Choir (Peter Bagley, director)

arr. **Robert DeCormier**, *Rainbow 'Round my Shoulder*; (ttbb; Lawson-Gould, 4813762)

arr. **Peter Sozio**, *El Yivneh Hagalil / Song of Galilee*; (ttbb; Boston, 105052)

arr. **Jason McCoy**, *Come Ye Thankful People, Come*; (mss)

arr. **Shaw / Parker**, *What Shall We Do with the Drunken Sailor*; (Lawson-Gould)

Arthur Sullivan, *The Long Day Closes*; (CPDL)

Joseph Martin, *The Awakening*; (ttbb; Shawnee, C-286)

ACDA Coros Masculinos repertorio de conciertos

Lajos Bárdos, *Dana-Dana*; (ttbb; Editio Musica Budapest, EMB Z20)

Mason Bates, *Observer in the Magellanic Cloud* (mss)

Richard Burchard, *Creator alme siderum*; (mss)

Pavel Chesnokov, *Duh Tvoy blagiy / Let Thy Good Spirit*; (ttbb; Musica Russica, Cn 181mc)

Tom Fettke, *The Majesty and Glory of Your Name*; (Word, 3010122160)

Ippolitov-Ivanov, arr. Chesnokov, *Blagoslovi, dushé moyá Ghóspoda* (ttbb; Musica Russica, Ip004mc)

Hammerstein / Kern, arr. Robinson, *Ol' Man River*; (Hal Leonard, HL 08621461)

Jacob Handl, *Ascendit Deus*; (CPDL)

Jacob Handl, *Confirma hoc, Deus* (Alliance, AMP0396)

Howard Helvey, *O sacrum convivium!* (mss)

arr. **Howard Helvey**, *Joshua Fit de Battle of Jericho* (ttbb, pf 4 manos; Beckenhorst Press, 1875)

Kenyan-traditional, arr. **Kirchner**, *Wana Barak a* (tttbbb; Santa Barbara, SBMP807)

Koren / Hoff, arr. Brad Holmes, *Oh, Sing Jubilee* (ttbb; Morning Star, MSM-50-2611)

Morten Lauridsen, *Sure on This Shining Night* (ttbb, pf; Peer Music, 0124115)

Erika Lloyd, *Cells Planets* (ttbb; Hinshaw HMC2280)

Larry Nickel, *The Storm Is Passing Over*; (ttbb, pf; Cypress, CP1079)

Paul Nelson, *A Lullaby*; (ttbb; Broude, RM 2053)

A.R. Rahman; arr. Sperry, *Wedding Qawwali*; (earthsongs)

Steven Sametz, *Three Mystical Choruses** (tb semi-chorus, ttbb; EC Schirmer, 7711, 7712, 7713)

*The 2011 Raymond W Brock Memorial Commission (premiere)

Peter Schickele, *Jonah's Song*; (ttbb; Elkan-Vogel, 362-03303)

Richard Strauss, "Fröhlich im Maien" de *Drei Männerchöre*; (ttbb; Boosey & Hawkes)

Randall Thompson, *The Last Words of David*; (ttbb, pf; E C Schirmer, 2154)

Eric Whitacre, *Lux Aurumque*; (ttbb; Walton, WJMS1064, HL08501528)

Mack Wilberg arr., *Cindy* (mss)

Chen Yi, *Spring Dreams* (satb; Theodore Presser, #312 – 41745)

mss = manuscrito inédito

CPDL = Choral Public Domain Library

IMSLP = Petrucci Music Library de partituras en “dominio público” – <http://imslp.org/>

Alliance – <http://www.alliancemusic.com>

Beckenhorst Press – <http://www.beckenhorstpress.com>

Fred Bock – <http://www.fredbock.com/>

Boosey – <http://www.boosey.com>

Breitkopf & Härtel – <http://www.breitkopf.com>

earthsongs – <http://www.earthsongschoralmusic.com/>

EC Schirmer – <http://www.ecspublishing.com/>

Cappella – www.cappella-musikverlag-gera.de

Cypress Choral Music –
http://web.me.com/larrynickel/Cypress_Choral_Music/Home.html

Editio Musica Budapest – <http://www.emb.hu>

edition49 – <http://www.zzz.ee/edition49/>

Fazer – <http://www.fennicagehrman.fi/sheet.php>

Ferrimontana – <http://www.ferrimontana.net/>

Gehrmans Musikförlag – <http://www.gehrmans.se/>

Graphite – <http://www.graphitepublishing.com/Music/B009.html>

Hal Leonard =- <http://www.halleonard.com>

Laulu-Miehet r.y. – <http://www.laulumiehet.fi/>

Musica Russica – <http://www.musicarussica.com>

Peer Music – <http://www.peermusic.com>

Santa Barbara – <http://www.sbmp.com>

Warner/Chappel Music Finland Oy – <http://www.warnermusic.fi>

*Traducción del inglés realizada por Julieta Sapienza Vera,
Argentina*