

Moorambilla Voices- ¿Algo Más Que Un Coro?

Por Michelle Leonard –directora artística, fundadora y directora de Moorambilla Voices

Moorambilla voices es un programa coral único muy querido y reconocido a nivel nacional. Es una institución cultural ubicada en la rural y remota Australia occidental. Durante los últimos 11 años ha ofrecido extraordinarias oportunidades para que los niños se involucren en el quehacer musical, dancístico y artístico de alto nivel en su propia región. Ahondando en sus historias, experiencias de vida y la rica herencia cultural de la región, Moorambilla Voices ha desenterrado el potencial humano y le ha conferido un vehículo para expresarlo.

Como bien sabemos, los coros son un catalizador positivo increíble para el cambio social. Cada uno de los tres coros de Moorambilla Voices, nuestro coro regional de niñas en edades de escuela primaria, nuestro coro regional de niños y nuestro ensemble de escuela secundaria MAXed OUT, ofrece sus dones únicos en cada interpretación, ensayo y grabación que hacemos.

Pero, ¿es más que un coro?, ¿cuáles son los factores críticos que hacen que este grupo aporte cosas tan positivas?

La energía del paisaje australiano en nuestra región es palpable; resulta fundamental para darle forma a cada aspecto de nuestro programa. El vasto e intenso azul del cielo, los eucaliptos, los ríos, los antiguos lechos marinos, la tierra roja, las rocas, el polvo negro y por supuesto ¡el calor! El humor y la resiliencia de la gente en esta parte de Australia hacen que la distancia y el aislamiento parezcan barreras pequeñas. Esta es una región que solo tiene tres profesores de música con formación, aunque geográficamente conforma más de

un tercio del estado de Nueva Gales del Sur. Aquí el deporte es el rey, los chicos no cantan “agudo” ni bailan, y no hay ni un coro en ninguna de las 63 escuelas. Moorambilla Voices es el único programa coral o basado en artes que ha sobrevivido más de tres años en esta región. Y después de 11 años sigue prosperando. ¿Por qué?

Quizá se deba a que Moorambilla Voices ya no es “solo un coro”. Es un programa comprobado para niños de escuela con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años, completamente dedicado a la búsqueda de la excelencia artística. Ofrece un espacio seguro para que todos (sin importar su identidad, raza o situación económica) puedan expandir su potencial artístico en el campo coral, la danza, las artes visuales, la escultura y el lenguaje y cultura indígenas. Es un programa integrado de las formas de arte que ve holísticamente al niño y lo apoya y empodera para pensar más allá de su situación actual. Así se les conecta significativamente con sus compañeros y se les introduce al canto coral, una disciplina que llena de alegría durante toda una vida.

MAXed OUT ensemble doing
Dance sequence inspired by
the dreaming story of
Narran lake -Dubbo -
artwork Frank Wright

El “efecto halo” de este programa se extiende hasta los padres que se ofrecen como supervisores voluntarios, los artistas regionales tanto establecidos como emergentes, y nuestros

increíbles socios artísticos profesionales. Se extiende también a nuestros líderes culturales, las familias de estos niños y más allá... ¡incluso al personal de catering! Todas estas personas han presenciado de primera mano la importancia de los coros. Lo más impresionante es que han hecho llegar de manera independiente a todas las personas de los círculos gubernamentales o de educación la idea de que este programa es vital para el tejido cultural y social de nuestro país. Ahora están orgullosamente comprometidos con los programas de conciertos dedicados completamente a las nuevas obras australianas de compositores líderes o emergentes. ¡Esto es todo un milagro en la Australia rural!

Este cambio cultural en la conversación dice mucho sobre la necesidad de la gente de celebrar el sentido de sí mismo, el espacio y la visión del mundo. Moorambilla es una manera holística e integrada de hacer esto y darle la posibilidad a la gente de compartir y conectarse a través de toda la demografía.

Al estimular la búsqueda de la excelencia como una ambición para toda la vida, también estamos enseñando resiliencia, autoconsciencia y el poder de la colaboración artística y el trabajo en equipo. Y a todo esto se suma un respeto vitalicio por las artes, los artistas y la visión de los coros como una fuente de felicidad a lo largo de sus vidas.

Muchas veces me han preguntado: ¿esta manera transversal de ver las artes enfoca, debilita o socava el aspecto coral del programa Moorambilla Voices? Y por inferencia, al ser "más que un coro", ¿es siquiera Moorambilla Voices un coro? Estas son preguntas válidas, pero lo cierto es que solo veo aspectos positivos en la riqueza que viene de este estilo de colaboración para nuestros coros.

Según mi experiencia, con una dirección artística clara y con excepcionales socios artísticos, la confianza entre artistas facilita una sinergia colaborativa que es más grande que la

suma de sus partes.

Artistic Cultural immersion
at Mt Grenfell Cobar with
all artists and cultural
facilitators

Cuando surge esta sinergia en las residencias de nuestros campamentos, es algo palpable. El foco, la energía y la disposición de escuchar habilitan las reacciones artísticas claras de todos los involucrados. Dentro de este increíble contexto de apoyo, creamos un grupo diferente cada año que es artísticamente flexible, constantemente comprometido y capaz de crear en equipo obras de increíble sofisticación. El componente coral del programa está floreciendo debido a esto y estamos sirviendo a nuestro rico legado cultural de las regiones empoderándolas de una manera enérgica.

Moorambilla Voices prueba que juntar artistas profesionales del más alto calibre con niños y jóvenes es tanto artísticamente satisfactorio como alentador para todos. Es uno de los logros más grandes de este programa y reitera positivamente que el concepto no solo es posible, sino también necesario para todos nosotros y nuestro continuo desarrollo artístico.

Aun así se me pregunta: ¿qué aportan la danza y el Taiko a los coros? Para ser breve, más movimiento se traduce en un mejor sonido coral, un mayor compromiso corporal dentro del coro y una presencia física en el escenario más “presente” para muchos, además de una mejor capacidad rítmica, un respeto más

profundo por otros grupos y un entendimiento de la escucha y visión intenso necesarios para hacer a un ensemble excelente y lograr otros resultados. Estas habilidades son transferibles inmediatamente al contexto coral.

Tener un grupo vocal excepcional como The Song Company para servir de guía a nuestros cantantes ha significado que no solo tienen modelos vocales claros sino que también tienen apoyo musical y emocional (y nuestros compositores reconocen y se adaptan a esto en sus obras). Tener cantantes de esta talla que realmente se preocupan y apoyan a los participantes ha sido para muchos una experiencia que cambia la vida, especialmente en MAXed OUT.

Para nuestros niños de primaria tener tiempo asignado cada día a una actividad basada en el arte visual les permite procesar la enorme cantidad de material musical que se les proporciona. Ha sido una incorporación a su programa diario increíblemente beneficiosa. Estos jóvenes cantantes crean esculturas y otras obras de arte y luego sintetizan esos procesos y estructuras en sus ensayos corales. Esta es otra manera de constituir el proceso y aprendizaje artístico.

MAXed OUT performance based on the moonlit trees at Mt Grenfell Star City Sydney

Tras 11 años de actividad, los coros de Moorambilla Voices ven completamente normal el involucrarse “en vivo” con compositores, coreógrafos y artistas visuales para crear nuevas obras sobre las historias de su región. Ven la música y

a los coros en particular como un organismo vivo que respira y es increíblemente relevante para sus vidas. El concepto de los coros que simplemente se ponen de pie para ofrecer una interpretación de piezas de compositores que ni siquiera conocen, les resulta totalmente extraño.

Muchos de ustedes que leen esto se percatarán de que este es un escenario artístico poco habitual y privilegiado. Pero es el que realmente siento que se merecen, especialmente cuando todo lo que les rodea les presenta tan bajas expectativas, por lo que esta es una oportunidad atesorada por todos.

Claramente este modelo colaborativo no ha surgido sin dificultades. Para mantener su estándar y alcance, el arduo proceso de experimentar todos los talleres antes de la selección, los costes artísticos y administrativos asociados a la alianza con socios excepcionales, y el escarpado ascenso en la escala del programa han hecho que los años iniciales hayan estado repletos de desafíos.

Three 'Year Six Moorambilla Voices' boys from the region (two are now in MAXed OUT)

Sin embargo, si Moorambilla Voices decidiera hacer un recuento de los siete factores críticos en su éxito, creo que podrían resumirse como sigue:

1. **El paisaje** – no hay escape a la enormidad del paisaje australiano de arbustos; la energía artística que emana

esta parte del país es única e increíblemente poderosa. El paisaje afecta la energía de los niños, sus capacidades físicas intensas, la robustez de su sonido y su acercamiento al aprendizaje.

2. **La gente** – La base de nuestra estructura organizativa son las mujeres de la región. Nuestras madres Moorambilla, nuestro director general, nuestros ancianos concedores de la cultura y nuestros cantantes, todos ellos vienen de este paisaje. Su capacidad de lidiar con la adversidad valiéndose del humor y pensamiento lateral es vital para resolver la logística del transporte, recolección de fondos y sustentabilidad. La brújula cultural y emocional de Moorambilla Voices viene de nuestra gente. Ellos le dan vida a nuestros tres pilares: excelencia, equidad y oportunidad para todos.
3. **El calibre de los socios artísticos** – Asociar niños y jóvenes con artistas profesionales excepcionales no es inusual, pero nuestro estándar y alcance sí lo son. Más que comprometer su capacidad en un entorno educativo, generamos una noción de excelencia natural. Nuestro éxito constante en las asociaciones con organizaciones artísticas líderes ha creado un nuevo vigor en la más amplia escena coral y ha permitido a otros emular este modelo de arte transversal.
4. **La Inmersión artística cultural anual** – Esta es una experiencia increíble para todo nuestro personal artístico. Cada año durante cinco días dejamos nuestros teléfonos apagados y nos sumergimos “en el campo” de las ricas historias, tradiciones y vista global de la Australia indígena. Los puntos de vista son compartidos generosamente desde muchas perspectivas y bajo el cielo nocturno. Tras unos días intensos, tenemos una visión compartida y un número de experiencias para informar nuestra colaboración.
5. **El tour desarrollador de habilidades – equidad de acceso** – De inicios increíblemente humildes, nuestro tour desarrollador de habilidades ha ofrecido a más de 15.000

niños en nuestra área la oportunidad de hacer talleres gratuitos en su propia escuela, eliminando todas las barreras para experimentar la alegría de cantar. Cada año veo a 2.500 niños para seleccionar a los 300 que participarán en la próxima etapa del programa: los campamentos de inmersión. Este taller de dos horas se enfoca en la alfabetización musical, cantar la línea de una cuerda y el establecimiento de una buena voz clara de cabeza en los sopranos. En las escuelas secundarias planteamos la aceptación de cambio de voz como una parte normal de la vida mientras que nos enfocamos en el trabajo en equipo y la alfabetización rítmica. Padres, educadores y miembros de la comunidad presencian de primera mano las habilidades necesarias para leer, crear e interpretar la música.

6. **Los campamentos de inmersión en Baradine** – Aquí es donde comienza el verdadero trabajo. En esta segura, bonita y pequeña comunidad, se hospedan todos los participantes durante 4 días del fresco mes de agosto. Llevan a cabo no solo excepcionales actuaciones, sino también establecen lazos de amistad con sus compañeros regionales que durarán toda la vida. En septiembre se encuentran de nuevo y se centran en llevar a término la presentación final con los ensembles profesionales.
7. **La visión artística** – Creo firmemente que las comunidades regionales y remotas son plenamente capaces de alcanzar la grandeza. Lo hemos hecho con el desarrollo de una cultura colaborativa, a través de la generosidad y una mente verdaderamente abierta sobre lo que un coro puede ser artística y culturalmente. De esta manera, Moorambilla Voices ha propiciado conversaciones positivas sobre la identidad, la normalidad cultural y nuestra necesidad emocional de conectarnos con el legado del conocimiento, las historias y la sabiduría de nuestra gente. Ha normalizado el canto en una región que había olvidado que esto era posible. Le ha dado a la gente permiso para bailar, tocar el tambor, pintar,

esculpir y reír. ¡Que esto continúe por mucho tiempo!

Para más información sobre el programa de Moorambilla Voices puedes consultar nuestras redes sociales:

- Website www.moorambilla.com
- Facebook www.facebook.com/moorambilla.voices
- Twitter <https://twitter.com/moorambilla>
- Instagram <https://www.instagram.com/moorambilla/>
- YouTube <https://www.youtube.com/user/moorambilla1>

Michelle Leonard es la directora artística y fundadora de Moorambilla Voices y de Moorambilla Festival. *Wide Open Sky* (ganador del premio del público en el Sydney Film Festival) y *Outback Choir* (ABC Australia) son dos documentales sobre el programa Moorambilla Voices que fueron lanzados a petición del público. Bajo su dirección, Moorambilla voices ha ganado recientemente el National Art Music Award (APRA AMCOS) por la “Excelencia nacional en un área regional” en la edición de 2016, habiendo ganado previamente el premio estatal en 2015 y 2012. Desde 1998 Michelle también es directora artística, fundadora y directora de The Leichhardt Espresso Chorus y su coro de cámara Ristretto y Espresso Kids. Bajo su dirección han interpretado muchas de las “grandes obras” tradicionales corales del repertorio con orquesta y han encargado más de 100 nuevas obras corales y orquestales australianas. Correo electrónico: michelle@moorambilla.com

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela

Revisado por el equipo de traducción al español del BCI