NAGAMO proyecto coral en Canadá: intercambiar tradiciones musicales por un futuro respetuoso

Entrevista de Isabelle Métrope, directora editorial de International Choral Magazine

Nagano es un proyecto coral de cooperación entre los coros musica intima, Shallaway Youth Choir, Korora y varios cantantes solistas ejecutando juntos Nagano de Andrew Balfour, une pieza musical única que incluye el renacimiento inglés y las culturas indígenas canadienses.

¿Puedes describir el proyecto NAGAMO en 3 líneas?
Jacob Gramit, musica intima (JG): En esencia, NAGAMO es una idea: la imaginación fantástica de Andrew de cómo el intercambio cultural podría haberse desarrollado mejor entre los colonos y los pueblos indígenas. Esta idea está representada en la música, en la estructura del concierto, en las colaboraciones con otros conjuntos y artistas; pero esencialmente es un paso hacia la reconciliación coral.
Scott Leithead, coros de Korora (SL): Con respecto a la pieza musical en sí, NAGAMO es una reinvención de las obras del canon coral del Renacimiento inglés visto a través de la lente de la espiritualidad indígena. Andrew Balfour lo considera una exploración de una versión alternativa de la historia en la que los colonos y los pueblos indígenas construyeron relaciones tempranas que se basaron en el respeto y el honor mutuos.

¿Cuál es el mensaje de NAGAMO?
SL: NAGAMO nos muestra que existe una oportunidad en la música coral canadiense para construir un nuevo canon coral que reúna

las lenguas y voces indígenas con nuestras tradiciones corales coloniales preexistentes, para avanzar juntos de una manera reconciliadora.
JG: En el transcurso de las actuaciones, exploramos temas de bienvenida, lucha, luto y, en última instancia, esperanza. Así que espero que la audiencia se vaya desafiada y satisfecha, pero también preguntándose qué pueden hacer en sus propias vidas para descolonizar, ya sea a través del arte, los negocios o cualquier otra cosa.

¿Cuál fue el impulso detrás del nacimiento de NAGAMO?
JG: Andrew compartió la idea de traducir la música de William Byrd a los idiomas indígenas, y musica intima estaba encantada con la idea. Básicamente, le dijimos a Andrew que queríamos hacer este proyecto, fuera como fuera, y él desarrolló el concepto, el repertorio y todo a partir de ese punto. Comenzó como un concierto único en Vancouver, y rápidamente nos dimos cuenta de cuánto podía crecer, así que hicimos la grabación y comenzamos a planificar la primera gira por Canadá.
¿Cuál es la estructura de la pieza con respecto a los diferentes actores: coros, solistas, grupo de percusión?
JG: Más allá de un concierto, Andrew quería crear un evento más grande, presentó el concierto como una 'ceremonia de sanación y respeto', y parte de eso fue que sugirió que invitáramos a los cantores locales, de donde sea que estuviéramos, para ser un hilo conductor a lo largo de la noche. En Vancouver tuvimos la suerte de asociarnos con Lexwst'í:lem, un grupo de percusión local, y en todo el país trabajamos con Cory Campbell, Rosary Spence, Sherryl Sewepagaham y Deantha Edmunds (presentando parte de su propia música tanto como solistas como en concierto con nuestros coros). Mientras planeábamos la gira, queríamos asegurarnos de que no fuera solo musica intima lanzándose en paracaídas, así que trabajamos para conectarnos con instituciones juveniles en cada lugar, creando una colaboración en otro nivel. Trabajamos con el Children's Chorus y el Youth Choir de Toronto, los conjuntos de la Western University, el Shallway Youth Choir,

la Universidad de Manitoba y los Korora Choirs, y en cada lugar, aprendimos mucho de los jóvenes cantantes y sé que ellos aprendieron mucho de trabajar con Andrew de primera mano. Los eventos que se crearon al final de cada período de talleres fueron todos muy especiales: hermosas colaboraciones que mostraban a tantos artistas diferentes, pero todos se unieron para crear la música y las ideas en el corazón de NAGAMO.

SL: Uniéndonos a musica intima en algunas de las obras de Andrew, incluidas algunas de NAGAMO, exploramos la visión de Andrew y experimentamos el canto en Ojibway mientras interpretamos música del Renacimiento inglés. También abrimos cada concierto con un saludo, bendición y reconocimiento de la tierra proporcionado por un anciano indígena local.

¿Cuáles son los temas de las piezas musicales incluidas en NAGAMO?

SL: Andrew Balfour describe el texto como una exploración y expresión de la espiritualidad indígena, al mismo tiempo que reconoce la resonancia entre los textos originales de las piezas (la mayoría de las cuales estaban en latín, pero algunas en inglés) y el texto que Andrew ha definido.

¿Cuáles eran las expectativas de musica intima / Korora / Shallaway antes de entrar en la cooperación?

JG: ¡Realmente no sabíamos qué esperar, ni desde el comienzo del proyecto ni desde el comienzo de la gira! Pero Andrew vino y trabajó perfectamente con musica íntima. Aunque era su papel, no se sentía como un "director invitado", sino que era como si tuviéramos un decimotercer miembro en la sala. Tuvimos la suerte de que al final de la gira Andrew cantara con nosotros en las presentaciones, realmente se sentía como si todos nos volviéramos uno de una manera tan hermosa y orgánica.

¿Cómo experimentaron los cantantes del coro (¡y sus directores!) el proyecto?

SL: Nuestros cantantes describieron su tiempo con Andrew como

respirar el espíritu de la música que se sentía, antes de que tuviéramos la oportunidad de trabajar con él, un poco desconocida y distante de su experiencia previa. Algunos de nuestros cantantes estaban más familiarizados con el estilo y el género de la polifonía del Renacimiento inglés, mientras que algunos de nuestros miembros más jóvenes eran más nuevos, pero todos estuvieron de acuerdo en que les encantaba la versión de las obras de Andrew y sintieron una conexión nueva y diferente con la música.

JG: He escuchado de tantos cantantes en musica intima que este fue uno de sus proyectos favoritos de los que alguna vez han sido parte. El trabajo que Andrew creó fue maravilloso para cantar y compartir, y volver a las ideas y al repertorio nuevamente durante un período tan largo fue una oportunidad única en el mundo coral profesional. Una de nuestras cantantes, Katherine Evans, habló sobre los textos que Andrew escogió: "Los textos que Andrew eligió tenían un significado específico diferente al del texto original, pero el significado universal era realmente el mismo. El hecho de que estos textos fueran generalmente cortos y muy evocadores, y que luego pude sentarme con ellos y realmente cantarlos, me permitió internalizarlos mucho más fácilmente… poder cantarlos durante determinado período de tiempo y con música que es tan hermosa y además compartirla con otras personas… eso hizo que esas palabras formaran parte de mí de una manera diferente… Creo que una vez que esas palabras están en tu corazón, allí se quedan".

SL: La mayor parte de la música de NAGAMO se interpretó sin dirección, que es la tradición de intima. ¡Este fue un gran desafío y oportunidad de crecimiento para nuestros coros, que están muy acostumbrados a que uno de nosotros agite los brazos! Como directores, disfrutamos ver a nuestros cantantes apropiarse de su musicalidad e independencia más a fondo de lo que normalmente lo hacen.

¿Cuáles fueron los desafíos para los coros a la hora de cantar esta pieza? ¿En cuanto a música, en cuanto a idioma?

SL: Antes de reunirme con Andrew y musica intima, los desafíos eran dos: primero, que la polifonía del Renacimiento inglés puede ser difícil, especialmente para los cantantes más jóvenes y/o menos experimentados; en segundo lugar, estábamos trabajando para comprender la forma en que el texto Ojibway de Andrew se conectaría con la música de otra época. Una vez que estuvimos trabajando con musica intima y Andrew, llegamos a comprender estas conexiones y el enfoque se centró en encarnar la música de una manera alegre y arraigada.

¿De qué manera este proyecto puede marcar tendencia hacia una remodelación del arte coral?
JG: Es mi mayor esperanza que este proyecto sea un permiso para que otros conjuntos cedan su control. Nosotros, musica intima, con nuestros doce artistas, siempre hemos tenido miedo de los curadores externos. Pero ahí es donde están las colaboraciones más emocionantes; perspectivas ajenas a la nuestra. Para conjuntos con un director artístico permanente, especialmente en Turtle Island (Norteamérica), vemos este modelo: desafío a los directores a mirar más allá de sus propias ideas para crear eventos con otros artistas. Por supuesto, el repertorio es una gran parte de eso: ¿quién no está representado en sus programas? Pero la colaboración con otros artistas es muy gratificante: deseo esa alegría a todos los coristas y líderes artísticos.

¿Hay futuros conciertos o colaboraciones previstas?
JG: Espero que el futuro tenga muchas más colaboraciones entre Andrew y musica intima, quién sabe qué proyectos surgirán en el futuro. Hemos estado hablando sobre el cierre de esta gira NAGAMO como sólo el final del primer capítulo, pero todavía hay muchos más lugares para llevar este proyecto, que sé que el futuro deparará.

WendyD
Photography

Jacob Gramit es un barítono con sede en Vancouver, que se especializa en la música del barroco y el renacimiento. Después de estudiar Música Antigua en los Países Bajos, regresó a las tierras robadas de las Naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh, y a musica intima, donde se desempeña como Gerente Artístico desde 2020. jacob@musicaintima.org

Fundada en 1992, musica intima es un conjunto vocal colaborativo y sin director que ha difundido la música canadiense en escenarios de todo el mundo. Su modelo de liderazgo compartido permite que doce miembros intercambien ideas libremente y exploren la creatividad musical individual. www.musicaintima.org

Scott Leithead es el fundador y director artístico de la Korora Choir Association de Edmonton. Ha sido invitado a dirigir coros provinciales y estatales en veinticinco ocasiones y ha presentado talleres en América del Norte y más allá. Las apariciones notables incluyen la adjudicación del Festival Internacional de Tampere en Finlandia; dirigiendo el Ellison Canadian Honour Choir; y encabezando el University of Toronto Summer Conducting Symposium. Ha adjudicado el Choral Canada Competition for Amateur Choirs y el Kathaumixw International Choir Festival.

Korora es el conjunto insignia de los Coros Korora de Edmonton. Korora ha recibido constantemente las mejores clasificaciones en el escenario del festival nacional canadiense, pero sigue enfocado en capacitar a jóvenes cantantes mientras brinda al público interpretaciones musicales innovadoras. office@kororachoirs.com

El concierto que presentamos en St. John's el 11 de marzo fue realmente conmovedor, tanto para los artistas como para el público.

Deanta Edmunds. Solista de NAGAMO

> *En cuanto a mi parte del concierto de NAGAMO con Musica Intima, Shallaway Youth Choir y Ullugiagâtsuk, canté un solo llamado Avani (que significa "al norte" en inuttitut). Dediqué mi actuación a los jóvenes de Ullugiagâtsuk que viajaron desde Nunatsiavut (la patria ancestral de los inuit de Labrador) para unirse a nosotros en la canción. Esta canción trata sobre tener coraje, perseverancia y estar orgulloso de quién eres y de dónde vienes.*

¡Llega hasta los confines de la tierra!
La cima de la montaña te pide que te eleves,
amanecer hasta el anochecer, con fe y confianza.
**Tutsiak, IssoKangitumut, katinngak.*
Avani… ¡Avanni!

(*En Inuttitut "cantar juntos para siempre… en el norte").
La canción "Avani" está en el álbum recientemente premiado de Deantha, Connections.

> *También canté como solista de una canción original llamada Legacy, con un arreglo coral de Leslee Heys y acompañamiento de cuarteto de cuerdas y oboe. Escribí esta canción para honrar y elevar las voces de las mujeres, niñas y personas indígenas de dos espíritus desaparecidas y asesinadas. Quería que esas hermanas perdidas y robadas supieran que nunca las olvidaremos y proseguiremos con su amor.*
> *Fue un honor y una experiencia increíble interpretar esta canción como solista con los coros de la cooperación, acompañada por el Atlantic String Quartet con la oboísta Annie Corrigan. Cantamos tanto en inglés como en inuttitut.*

Photo: Jennie Williams

Deantha Edmunds es la primera cantante clásica profesional Inuk de Canadá. A través de la interpretación, la escritura y la composición, su objetivo es empoderar a los pueblos indígenas y compartir sus historias. Trabajando activamente en la creación de obras originales y asesorando a jóvenes artistas indígenas, Deantha canta con todo su corazón y llama la atención en Canadá y el mundo. deanthae@hotmail.com

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela