

Un Panorama de las Actividades Corales en Malasia

Susanna Saw, Directora y Fundadora de La Academia Coral Juvenil, Kuala Lumpur

El panorama coral en Malasia se encuentra aún en su primera infancia. Hay mucho por hacer para alcanzar el nivel de los coros internacionales, pero antes de referirnos a esto, es necesario entender la historia de la tradición coral malasia.

El nacimiento del canto coral puede rastrearse hasta el período de la pre-independencia de Malasia, en 1957, cuando los británicos crearon escuelas misioneras aquí. El canto coral fue introducido como parte del programa de estudios en algunas de estas escuelas. Durante los años 40 y 50, gran parte de la cultura de la comunidad china de Malasia se hallaba fuertemente influenciada por la cultura china. Luego de escuchar a un coro visitante de Wuhan, muchas de las asociaciones chinas comenzaron a formar coros para sus propios miembros. Los tres coros que se fundaron durante esta época son el Coro de la Asociación Atlética Chin Woo Selangor y KL, el coro Yan Keng Benevolent Dramatic Association de Selangor y el Coro de la Qiong Fian Operatic Association.

Estos coros se encuentran en actividad aún hoy, con integrantes de entre 20 y 40 años! A continuación, desde los años 60, muchas otras asociaciones comenzaron a formar sus propios coros.

Todos estos coros han tenido y tienen en la actualidad un importante rol en la promoción de las actividades corales en Malasia. Durante años, han organizado festivales musicales, competencias y conciertos para mantener viva la cultura del

canto. Aún cuando, históricamente, estas actividades se han focalizado más en la comunidad coral china, han abierto el camino para el establecimiento de la escena coral actual, y constituyen aún una parte importante de la cultura coral malasia en su conjunto.

*All participating choirs at
the 7th Malaysian Choral
Eisteddfod 2009*

Sin embargo, la educación coral en Malasia todavía necesita ser estimulada, si se la compara con la de nuestros países vecinos como Singapur e Indonesia. Para el público, el término “coro” se refiere solamente a una forma de entretenimiento. En las escuelas, cantar en el coro es sólo una actividad fuera del programa de estudios y generalmente es lo primero que se abandona cuando se acercan los exámenes, o si los estudiantes enfrentan alguna dificultad académica.

Si bien la música es una asignatura obligatoria en las escuelas primarias, el canto coral no cuenta con la debida atención o infraestructura. Existen coros en la mayoría de las escuelas, cuyo principal propósito es presentarse en determinados acontecimientos escolares, como el Día del Discurso, el Día Nacional y el Día de los Maestros. Las escuelas con mejor financiación pueden emplear maestros

vocales profesionales para trabajar con los miembros del coro; sin embargo, esto es la excepción antes que la regla, debido a restricciones económicas.

El “show coral” es el estilo preferido en Malasia. El público tiene aquí el concepto de que el canto coral requiere de cantantes inanimados, por lo tanto constituye un entretenimiento poco comercial. El público parece responder mejor a la teatralidad chillona antes que al hermoso sonido de voces armoniosas. Por consiguiente, cada vez más coros en Malasia se entrenan con el objetivo de cantar con movimientos o coreografía.

The Kuala Lumpur Children's Choir at their year end production, Triple Bill++, November 2010

La Competencia anual inter escolar de la que participan escuelas públicas en Malasia juega un papel importante para promover la cultura del canto coral. Los malasios son muy competitivos por naturaleza. Esta es la única manera de motivar a los miembros del coro para asistir a ensayos extra y para esforzarse por mejorar la calidad. Esta es también una manera de obtener financiación y apoyo de los directores de escuela, los maestros y los padres. Como la

mayoría de las escuelas participantes apunta sólo a los concursos, las actividades de coro lamentablemente disminuyen luego de la temporada de competencias. Sólo las escuelas con muy buen nivel de canto coral, o que cuentan con buenos maestros de música, continuarán con sus ensayos luego de las competencias.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, en cuanto a la historia coral de Malasia y a sus actividades, hay tres áreas cruciales a las que debemos referirnos en este momento, con vistas a una inversión a largo plazo:

1- Entrenamiento de los maestros

Para mejorar el conocimiento de música y para elevar el nivel musical en Malasia, es necesario contar con buenos maestros de música. En palabras de Zoltan Kodaly (Choksy, 1999) :

“un mal director fracasa una vez, pero un mal maestro continúa fracasando durante treinta años, aniquilando el amor por la música en treinta generaciones de niños”

En los últimos años, los músicos más jóvenes de Malasia se han dado cuenta lentamente de que hay perspectivas verdaderamente buenas para los maestros de coro. A través de su participación en competencias y festivales de música extranjeros, algunos han decidido abrazar la carrera coral seriamente. Tras la experiencia y la exposición obtenidas en el extranjero, han empezado a trabajar con coros de escuela secundaria (13 a 19 años) y con coros independientes de jóvenes y adultos. El nivel de canto dentro de este grupo etario ha mejorado sustancialmente: los coros mixtos se han vuelto muy populares en la escena local, y se observa

también un marcado desarrollo en los coros de voces iguales.

En contraste con los de escuela secundaria, el nivel de los coros de escuela primaria deja todavía mucho que desear. La mayor parte de los maestros de coro experimentados prefiere trabajar con jóvenes antes que con niños más pequeños, principalmente porque sienten que no cuentan con experiencia o con paciencia, y por lo tanto encuentran que es más fácil compartir su conocimiento musical con cantantes de más edad.

Además, los maestros más jóvenes no pueden haber tenido mucha experiencia, siquiera alguna, en el manejo del aula.

Meeting new friends at the Malaysian Choral Eisteddfod

Además, el entrenamiento de educadores musicales para la niñez necesita ser desarrollado aún más. En los últimos años, han sido introducidos en Malasia desde el extranjero, cursos de Instrucción para Maestros, para perfeccionar sus habilidades docentes, sin el gasto considerable de un viaje internacional. Los cursos del Método Kodaly que apuntan a la Niñez Temprana y la instrucción para Nivel Primario se realizan anualmente desde 2009. Más recientemente, en 2010, se organizaron a nivel local cursos de Aproximación a Orff. Estos programas ayudan a los maestros a planificar sus lecciones y a ampliar sus capacidades para obtener recursos

pedagógicos. También pueden profundizar en el desarrollo de sus destrezas musicales, expandir su repertorio y desarrollar habilidades apropiadas en dirección y metodología. Más importante aun: tienen la oportunidad de formar parte del Grupo de Apoyo para Maestros, que les permite compartir conocimientos con sus pares.

2- Repertorio y Publicaciones

Malasia tiene una rica herencia musical. Cada una de las tres principales razas en Malasia – Malay, China e India- tiene su propia cultura musical. El sector Este de Malasia está conformado por dos estados – Sabah y Sarawak. Las comunidades de estos dos estados tienen también sus particulares formas musicales, que se originan en las numerosas tribus de distintas etnias que integran su población. Cada una de estas culturas ha dejado inadvertidamente su propia marca en el crisol musical que identifica a Malasia.

Sin embargo, no hay una entidad musical que reúna y promueva la música de Malasia. Las generaciones jóvenes están muy influenciadas por la música pop, las comunidades chinas todavía cantan sus canciones importadas de China, y rara vez escuchamos coros que interpreten música de la India. Los coros malasios que participan en competencias de nivel internacional se topan a menudo con el compromiso de encontrar música que represente nuestra cultura. Los arreglos de nuestros compositores y arregladores locales son escasos y, lamentablemente, la mayoría de las veces nuestros coros deben recurrir a canciones folklóricas malasias, arregladas por compositores de Singapur, Filipinas y otros países.

Atendiendo a esta situación, la Academia Coral Juvenil de Kuala Lumpur ha asumido desde 2007 la tarea de compilar y promover las obras y arreglos de compositores malasios, publicando sus colecciones de obras. Regularmente la Academia

encarga obras a estos compositores, y alienta a los compositores noveles a que produzcan piezas corales que satisfagan las necesidades de los maestros corales en todos los niveles.

Además de publicar obras, la Academia Coral Juvenil promueve la música local produciendo y presentando espectáculos de música malasia. "Buatan Malaysia" (hecho en Malasia), por ejemplo, es un concierto anual que ofrece una plataforma no sólo para que el público aprenda más sobre la música malasia, sino también para que los compositores expongan sus trabajos y alienten a los coros a que las canten. Esperamos que los esfuerzos de la Academia sean las semillas que florecerán en un futuro cercano con la valoración por parte del público de la Música de Malasia.

Este año, la Academia Coral Juvenil, junto con algunos compositores malasios, organizará el primer taller para compositores de música coral. Este taller buscará específicamente acercar a los participantes al conocimiento de las artes vocales, trayendo compositores corales experimentados de los países vecinos, maestros de canto, cantantes y coros para trabajar con ellos durante el evento.

3 – Festivales y Competencias

Hemos visto un aumento en la cantidad de talleres y competencias que se desarrollan en Malasia en los últimos años. En muchas ocasiones, clínicos corales extranjeros han sido convocados para fomentar el conocimiento y elevar el nivel del canto coral. Entre los acontecimientos corales más destacables que han tenido lugar aquí, encontramos el Festival de música de Selangor/Kuala Lumpur (desde los años 60); el Festival de Música de Klang (desde los años 80); la Orquesta Sinfónica del Estado de Penang y el Camping Coral (desde 1990), y el Eisteddfod Coral malasio (desde 2003,

anteriormente conocido como Festival Coral de Jóvenes Cantantes).

Rehearsal session with Mr Jonathan Velasco at the 8th Malaysian Choral Eisteddfod, 2010

El incremento en la participación de coros en estos eventos es en verdad una muy alentadora señal de que el público está comenzando a interesarse seriamente en el canto coral malasio, y esperamos seguir progresando y elevando el nivel de estas realizaciones.

Por supuesto, hay muchas otras áreas en las que debemos mejorar, como la construcción de mejores salas de concierto con acústica adecuada para la voz, la formación de la Asociación de Directores de Coro, obtener apoyo económico y mediático, incluyendo al gobierno y al público. La lista sigue y sigue ! No hay un límite en cuanto a los logros que podemos alcanzar. El camino hacia la construcción de una mejor cultura coral es siempre arduo, pero al mismo tiempo es apasionante ver cómo prospera. No es a través del esfuerzo individual, sino con el aporte de muchos que han contribuido y siguen contribuyendo para que este avance se convierta en realidad. Sinceramente espero que en el futuro cercano los

coros malasios alcancen una significativa presencia en el mapa coral mundial.

The Young Kuala Lumpur Singers performing Malaysian folk song and dance in China, July 2010

Eventos en 2011

• 9th Malaysian Choral Eisteddfod – Mayo – Junio

En 2011 el Malaysian Choral Eisteddfod contará con la participación de muchos más cantantes a través de su “Outreach Programme”. Este evento tendrá lugar en diferentes estados:

Abril 29 a Mayo 1: Kuching , Sarawak

Mayo 6 al 8: Kota Kinabalu, Sabah

Mayo 28 y 29: Selangor/Kuala Lumpur – Categoría niños

Junio 11 al 13: Selangor/Kuala Lumpur – Categoría jóvenes

Junio 18 al 20: Ipoh, Perak

- **Entrenamiento Temprano Kodaly para niños** – 30 de Mayo al 10 Junio
- **Festival Musical Klang** – 27 al 28 de Agosto
- **1er Taller Malayo para Compositores Corales** – Septiembre
- **Festival Musical Kuala Lumpur/ Selangor** – Tercera semana de Noviembre
- **Entrenamiento Kodaly Nivel Primario** – 5 al 16 de Diciembre
- **Celebración del Día del Canto Coral** – 11 de Diciembre

Susana Saw se graduó en el Conservatorio Memorial de Música Melba, obteniendo su maestría en Piano y canto como estudio secundario. Obtuvo el Certificado Koldaly en la Universidad de Queensland, y ofreció conciertos en Australia y Malasia, como solista y como acompañante. Comenzó su experiencia en la enseñanza coral con el Coro de Niños de Australia. Susanna continuó hasta convertirse en Asistente de Dirección y Profesora de Canto en el prestigioso MacRobertson Girls' High School en Victoria in 1998. En la actualidad es Directora de Coro del Instituto de Artes Malasio y del Coro de la Facultad de Música de Malasia. Además de sus tareas de dirección, Susanna se ha comprometido con el desarrollo del movimiento coral en Malasia. Ha fundado el Festival Coral de Jóvenes Cantantes en 2003, un festival anual para que jóvenes músicos en Malasia enriquezcan sus conocimientos corales a partir de la presencia de coros y maestros invitados de U.K., Dinamarca, U.S.A. y Singapur. Su último desafío en la escena coral fue la creación de la Academia Coral Juvenil de Kuala Lumpur, concebida como un lugar para que los amantes de la música coral aprendan más acerca de este arte, y para que los compositores y arregladores malasios compongan más piezas para coro. Fue designada como miembro del Comité Ejecutivo de la Funación

Interkultur y es miembro de la Federación Internacional para la Música Coral (FIMC) Email: susanna.saw@gmail.com

Edited by Gillian Forlivesi Heywood, Italy