

Desempeño Coral Profesional y Aficionado en la Unión Soviética (1922-1991)

Boris Tarakanov, director y escritor

Anton Fedorov, compositor, director y escritor

El Coro Como Símbolo de un Estado Fuerte

El liderazgo soviético era muy consciente de que un país fuerte es un país cantante. Baste decir que en los años de la Gran Guerra Patriótica (el frente oriental de la II Guerra Mundial) el gobierno se concentró no sólo en el fortalecimiento militar, sino también en el desarrollo de la actividad coral profesional. En 1942, poco después de que los alemanes fuesen obligados a retroceder y salir de Moscú con enorme dificultad, se tomaron decisiones a nivel de estado para la reorganización de varios grupos corales – la creación del Coro Académico Estatal de la Canción Rusa, el Coro Republicano Ruso Cappella, y el Coro Folklórico del Estado Ruso. Los alemanes bombardearon Stalingrado y Leningrado, mientras el Coro Ruso Folklórico de Ural, el Coro Folklórico Ruso de Siberia y otras agrupaciones similares emergían. En 1943, en la devastada Stalingrado, no fue una compañía de acero o un complejo habitacional lo primero en ser restaurado ... ¡Se fundó un coro a cappella!

*Concert of the State Academic
Russian Choir of the USSR*

Muchas de las autoridades soviéticas sintieron una gran necesidad de crear el 'coro perfecto' – que sería un punto de referencia para los grupos profesionales y aficionados del país. La decisión, bastante particular, no fue elegir un coro ya existente de una gran organización, sino optar por el ensamble vocal de la All-Union Radio. La tarea del grupo era, antes que nada, hacer propaganda de la música soviética, activamente producida durante esos años en una variedad de géneros – desde cantatas y oratorios hasta canciones y miniaturas corales. Sin embargo, un lugar significativo en el repertorio del coro estaba destinado a los clásicos corales rusos y extranjeros, los cuales daban al repertorio una dimensión extra y hacían de éste un grupo casi universal.

El Coro Académico Sveshnikov del Estado Ruso

Se considera que la fecha de fundación del Coro Académico del Estado de la URSS es el año 1936. El liderazgo del coro fue conferido a dos extraordinarios músicos – Alexander Sveshnikov (1890-1980) y Nikolai Danilin (1878-1945). El 26 de febrero de

1937 en Moscú, en la Casa del Sindicato, tuvo lugar el primer concierto del Coro del Estado de la USSR con un éxito excepcional, de acuerdo con los testigos.

Se dice que Sveshnikov tenía sólo un deseo – hacer que su coro fuese único. Y lo logró. De acuerdo con el famoso director coral ruso Claudiy Ptitzta, “si otros coros fuesen vistos como vino viejo en botellas nuevas, el Coro del Estado era como una variedad de vino totalmente nueva, con un bouquet muy complejo”. El Coro del Estado fue el primero en presentar muchas de las obras de Georgy Sviridov y Dmitri Shostakovich. Vissarion Shabalin y Rodion Shchedrin dedicaron muchas de sus obras a este coro y a Sveshnikov personalmente.

State Academic Russian Choir, named after Sveshnikov. Conductor: Boris Tevlin

Luego de la muerte de Alexander Sveshnikov, hubo maravillosos directores corales a la cabeza del legendario coro ruso: Igor Agafonnikov, Vladimir Minin, Eugene Tytyanko, Igor Raevskii y Boris Tevlin. Desde agosto de 2012, el coro ha sido guiado por el estudiante de Tevlin, Evgeny Volkov, quien ha intentado continuar con el estilo de Tevlin, manteniendo vivas las

tradiciones del coro. El sitio web del coro es:
www.goschorus.ru

El Coro Académico Yurlov Del Estado Ruso

Cuando hablamos del canto coral profesional en el período soviético, no debemos olvidar al Coro Académico Ruso del Estado Republicano, en un tiempo considerado directo competidor del Coro del Estado, a pesar del hecho de que estaba subordinado a las autoridades republicanas, y no al sindicato.

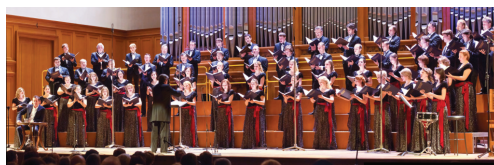
Capella Choir concert under the baton of Alexander Yurlov

La historia de este grupo tiene sus raíces en el cambio del siglo XIX al XX – en un pequeño ensamble coral formado por Ivan Yukhov (1871-1943). Él superó exitosamente el cataclismo social de principios del siglo y mantuvo, durante la era soviética, una prominente posición en la vida cultural del país. Un evento de suma importancia en la vida del colectivo fue el nombramiento de Alexander Yurlov (1927-1973) en 1958 en la posición de líder. Graduado de la Universidad Coral de Moscú, amigo y discípulo de Sveshnikov, Yurlov tomó

rápidamente a la “vaca sagrada” por los cuernos, la nombró Coro Cappella Republicano, y elevó su nivel en cuestión de meses. Bajo el liderazgo de Yurlov el coro se convirtió en uno de los colectivos corales líderes del país, compitiendo exitosamente con el Coro del Estado y el Coro Académico Estatal de Leningrado bautizado por M.I. Glinka. El coro hacía giras por la Unión Soviética con frecuencia, y distintos grupos aficionados participaban en sus conciertos – la unión del canto coral profesional y aficionado era una valiente innovación de Yurlov. Otro asombroso servicio para el arte doméstico de los músicos fue el retorno de la música espiritual rusa de los siglos XVI a XVIII por parte de la Cappella en sus conciertos. En los años de propaganda atea, asumir esta tarea fue un verdadero logro cívico de Yurlov.

Una sección especial en relación a la actividad creativa de la Cappella está unida al nombre del gran compositor ruso Georgy Sviridov. Yurlov se convirtió en el primer intérprete de muchas de las obras de Sviridov: el poema vocal-sinfónico “En memoria de Sergei Yesenin”, “Oratorio Pathetique” y “Canciones Kursk”, entre otras.

Luego de la muerte de Yurlov, la Cappella fue guiada por sus pupilos y seguidores – Jury Ukhov (1937-2007) y Stanislav Gusev (1937-2012). Desde 2004, el titular de la Cappella ha sido el muy conocido director coral y sinfónico ruso Gennady Dmitryak (b. 1947), estudiante de Alexander Yurlov. El coro tiene su sitio web: www.choir-capella.ru

Capella of Russia, named after Yurlov. Conductor: Gennady Dmitryak

Los Coros de Cámara

En la década de 1970, algo nuevo apareció en el arte coral soviético – los coros de cámara. El inicio del entusiasmo masivo por los coros de cámara fue inspirado por la visita a la Unión Soviética del Coro de Cámara de América, con su director Robert Shaw, en 1962. El “boom” subsiguiente de presentaciones de coros de cámara casi arruinó la mera noción de “gran coro ruso”. Además, la creación de grandes grupos pronto se volvió económicamente ineficiente. En toda Rusia los coros empezaron a reducirse a ensambles de cámara de alrededor de treinta integrantes.

El primer coro de cámara profesional en la Unión Soviética en lograr reconocimiento oficial fue el Coro de Cámara del Estado de Moscú (www.choir.ru), creado en 1972 por Vladimir Minin (n. 1929). Hasta el día de hoy, continúa siendo uno de los coros rusos más famosos en “formato de cámara” – tanto en casa como en el exterior.

En 1980 fue fundado el Coro Estatal de Cámara del Ministerio de Cultura de la URSS, bajo la dirección de Valery Polyansky (n. 1949), y en 1981 el Coro de Cámara de la Filarmónica Regional Novosibirsk, dirigido por Boris Pevzner (n. 1940). El Coro de Cámara de Valery Polyansky eventualmente evolucionó en la Cappella Sinfónica del Estado de Rusia (www.gaskros.ru), y en 1991, Boris Pevzner dirigió el Teatro Coral de Moscú (www.bpct.ru).

Significativas contribuciones a la historia del área de cámara fueron hechas por el Coro de Cámara del Conservatorio de Moscú, creado por un extraordinario director y pedagogo, Boris Tevlin (1931-2012). El interés principal de esta actividad creativa colectiva se convirtió en la ejecución de música contemporánea.

Coros Aficionados

El arte coral lleva la delantera en las actividades de aficionados. Este es un axioma que no requiere de pruebas. En 1936, Moscú servía de anfitriona para la muy publicitada Primera Competencia Coral de All-Union, la cual atrajo la atención pública hacia el canto coral como una de las formas de arte más democráticas. Algunos de los grupos participantes en la competencia eran aficionados.

Cuando un número de coros aficionados comenzaron a aparecer espontáneamente a través del país, se formó la idea de un centro de coordinación de recursos para el desarrollo coral de todos los rusos, y en 1958 se decidió establecer la Sociedad Coral para Todos los Rusos. El primer presidente de la Sociedad Coral para Todos los Rusos (ACS) fue Alexander Sveshnikov – quien para ese tiempo era Héroe de la Labor Socialista, Artista Nacional de la URSS y laureado con el Premio Estatal de la URSS y el RSFSR... La tarea principal de la sociedad era promover el desarrollo de la actividad vocal y coral aficionada de cualquier manera posible, para mejorar la cultura del canto del pueblo. ACS lidió con esto a la perfección. Pronto se establecieron sociedades musicales y corales similares en otras repúblicas soviéticas.

*Alexander
Sveshnikov*

De acuerdo con las “Regulaciones para los grupos corales y musicales aficionados” aprobadas por el Ministerio de Cultura de la URSS, los coros aficionados recibían un considerable apoyo financiero para su desarrollo. En particular, el equipo ganador del título nacional tenía el derecho de contratar personal, incluyendo un director artístico, un maestro coral, un acompañante e incluso un coreógrafo. De esta manera, el estatus del coro aficionado fue formalizado a nivel estatal. Esto ha contribuido a la formación de coros aficionados en variadas comunidades y esferas sociales profesionales. En ese momento, entre los coros rusos, comenzaron a aparecer grupos aficionados, como es el caso del Coro Masculino de Taxistas de Moscú “Luz Verde”, quienes tenían su propio logo, o el coro de empleados del aeropuerto Irkutsk, donde pilotos y sobrecargos cantaban juntos...

Un gran papel en el desarrollo del movimiento coral aficionado fue que estos grupos llevaban a cabo con frecuencia presentaciones y festivales de canto aficionado en muchos niveles: distrital, capital, regional, zonal, nacional y toda la unión.

El número de coros aficionados aumentó en *tempo allegro assai*, y pronto creció tanto que había una seria falta de personal. Para poder cambiar la situación lo más pronto posible, como iniciativa de la Sociedad Coral para todos los Rusos, fueron abiertas nuevas facultades y departamentos musicales y pedagógicos, se introdujeron cursos express impartidos por directores corales en las escuelas de música, e incluso se desarrolló la estructura de educación a distancia por correspondencia en la Universidad Popular para las Artes. En la década de 1960 las instituciones de educación superior también emergieron en la URSS, que no tenía quien se le comparara – en instituciones culturales. Estas proveían de entrenamiento a los managers de grupos aficionados, incluyendo a los coros.

Los coros aficionados en instituciones educativas representan una rama separada e independiente del arte coral. Ahora debemos mencionar brevemente algunos de los coros de estudiantes, que jugaron un papel significativo en el desarrollo de la tradición coral.

El coro universitario aficionado considerado como el más antiguo es el Coro Académico de la Universidad Estatal de Moscú que lleva el nombre de M. Lomonosov (www.choir.msu.ru), y fue creado a principios de la década de 1870. Este maravilloso grupo es considerado hoy un coro aficionado de nivel profesional y es dirigido por un talentoso músico; Mirza Askerov. Otros coros rusos de estudiantes también tenían altos niveles de desempeño y una rica historia: el Coro de Cámara Gaudeamus de la Universidad Técnica Estatal de Moscú que recibe el nombre de N.E. Bauman (www.gaudeamus.bmstu.ru) bajo la dirección de Vladimir Zhivov; el Coro Masculino de la Universidad Nacional de Investigación Nuclear (www.choirmephi.ru), que es actualmente dirigido por Nadezhda Malyavina; y el Gran Coro Académico de la Universidad Estatal Humanitaria Rusa (www.hor.tarakanov.net), donde Boris Tarakanov es el director artístico.

Al Cambio del Siglo...

La vida creativa de los coros rusos en los años 90 se convirtió tanto en un retorno al pasado como una proyección experimental hacia el futuro. Por un lado, los coros volvieron a las “raíces” de su cultura nacional de canto – a la música rusa de iglesia. Por otro lado, empezaron a explorar activamente la variedad de estilos de la música coral contemporánea. Esta “diversidad” de enfoques estéticos, tradiciones y géneros de desempeño coral, requerían un abordaje conceptual de la formación del perfil creativo del coro desde la cabeza de cada grupo, consolidando que una filosofía y un microcosmos único uniera espiritualmente a

todos los ejecutantes. Esta fue una función tan fortificadora en la vida creativa de los grupos que ahora son capaces de presentar proyectos únicos en importantes salas de concierto, presentándose con imponentes orquestas y estrellas de la ópera de alrededor del mundo en la misa anual de Pascua en diferentes países y en campamentos corales también alrededor del mundo.

Desde 1990, los coros de iglesia han aparecido en todas partes de Rusia. Con la bendición del clérigo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, muchos de ellos llevan a cabo un trabajo misionero no sólo entre las paredes de los lugares de adoración, sino más allá. Misas, vísperas, servicios de oración, bodas, funerales y akathists, por supuesto permanecen, pero las presentaciones en escenarios de conciertos con programas que incluyen canciones folklóricas rusas, clásicos corales y proyectos musicales de autores individuales pueden ser añadidos a esto. Los siguientes grupos se convirtieron en tales coros universales de iglesia: el Coro Synodal de Moscú y su director Alex Puzakov (www.mossinodhor.ru); el Coro Masculino del Monasterio Sretensky y su director Nikon Zhila (www.bestchoir.ru); el Coro Festivo Masculino del Monasterio de San Daniel y su director George Safonov (www.danilovchoir.ru); el Coro del Templo de Cristo el Salvador y su director Ilya Tolkachov (www.xxc.ru/ru/choir) y muchos otros.

Moscow Sretensky Monastery

Choir

Uno no debería impresionarse por las habilidades profesionales de estos grupos, ya que muchos estudiantes graduados de dirección y departamentos corales de conservatorios y otras de las mejores escuelas de música en Rusia están trabajando en coros de iglesia. La Iglesia Ortodoxa Rusa hasta el día de hoy se mantiene como la más grande empleadora de cantantes corales y directores profesionales.

Boris Igorevich Tarakanov (n. 2.02.1968) es un director coral, escritor, miembro de la Unión Rusa de Periodistas y profesor. Antes de 2012 fue guía experto en el Banco Central de la Federación Rusa. Desde 2004 ha sido director de arte y director en jefe del Gran Coro Académico de la Universidad Estatal Humanitaria Rusa (RSUH). Es el creador del más grande archivo libre digital de partituras. Desde 2009 ha sido Presidente del movimiento coral unido Chorus Inside. También es autor de las novelas de ciencia ficción “El Anillo del Tiempo” y “Rueda en el Parque Desierto”, escritas en colaboración con Anton Fedorov. Email: boris@tarakanov.net

Anton Vyacheslavovich Fedorov

(n. 8.11.1974) es compositor, escritor y Laureado en competencias internacionales. Es el jefe y maestro coral del Gran Coro Académico de la Universidad Estatal Humanitaria Rusa. En 2004, en colaboración con Boris Tarakanov, escribió una novela fantasiosa musical llamada “Rueda en el Parque Desierto”. Email: hcab@ya.ru

Traducido del Inglés por Vania Romero, Venezuela

Revisado por Juan Casabellas, Argentina

Edited by Anna Shirley, UK