

Dando un Sentido Práctico a Los Premios

Conjuntos de reconocido valor cooperan con el concurso para la composición coral de la IFCM

Andrea Angelini ICB Managing Editor and choral conductor & Graham Lack composer, ICB Consultant Editor

Con ocasión del segundo concurso para la composición coral de la IFCM dos coros internacionalmente reconocidos han mostrado un gran sentido de generosidad al brindar su participación. Esta cooperación estrecha muestra los resultados pragmáticos de haber logrado el premio: la oportunidad para el ganador de trabajar con los Philippine Madrigal Singers, que van a estrenar la obra galardonada con el premio principal del concurso, y la posibilidad para el compositor cuya pieza está considerada como mostrando “armónica originalidad” de escuchar su música en un taller organizado especialmente por VOCES8 con esta finalidad. Las siguientes entrevistas explican exactamente porqué y cómo esto se va a llevar a la práctica.

Entrevista con Mark Anthony A. Carpio

Andrea Angelini: Tal vez sólo pueda decirle lo felices que estamos de que usted haya aceptado colaborar con la FIMC. Los *Philippine Madrigal Singers* son seguramente uno de los mejores coros en esa parte del mundo. Parece que están trabajando realmente muy duro para aumentar su perfil en el extranjero, sobre todo en Europa y en el continente americano. ¿Podría contarle a nuestros lectores sobre su trabajo con el coro?

¿Cómo comenzó la historia?

Mark Anthony A. Carpio: Los *Philippine Madrigal Singers* celebran su 50º aniversario en 2013. El MADZ, como se conoce afectuosamente al coro, fue fundado en 1963 por Andrea Veneracion, una impulsora en la construcción de la tradición de la música coral en Filipinas. Me uní al grupo en 1992, como tenor. Aunque soy pianista de profesión, siempre me ha gustado cantar, y la vi a ella y al MADZ como modelos a seguir. Casi de inmediato, me sentí inspirado para enseñarle a otros a hacer música en un ambiente coral. En 1994 fundé el *Kilyawan Boys Choir*, que ahora ha crecido hasta convertirse en una sociedad de coros que también incluye al *Kilyawan Male Choir* y al *Voces Auroræ Girls Choir*. En 2001, después de varios años de deliberación, la Prof. Veneracion decidió retirarse de su posición como directora del coro, y me pidió continuar como el nuevo líder del MADZ. Fui honrado y humilde a la vez por esta enorme responsabilidad. Tenemos una larga tradición de excelencia coral. A través de su orientación y estímulo, continúo con nuestra misión y responsabilidad.

AA Se ha dicho que la música coral pertenece al mundo, pero la tradición juega un papel importante en la correcta interpretación de un estilo. ¿Se siente usted cómodo con alguna clase de música, empezando con la polifonía del Renacimiento europeo, siguiendo con el repertorio barroco y romántico, y llegando hasta las obras contemporáneas? ¿O prefiere usted realizar obras de compositores más próximos a su hogar?

MAAC El MADZ realiza una amplia gama de música y siempre ha mantenido una afinidad especial por la música renacentista, particularmente por el madrigal. Y cuando juntamos a nuestros antiguos cantantes o egresados, invariablemente terminan cantando los madrigales que solían cantar. Sin embargo, el MADZ siempre se ha interesado en explorar todo tipo de música.

Desde el comienzo, nuestra fundadora, la Prof. Veneracion, incentivó activamente a los compositores locales - especialmente a los que cantaban con nosotros en ese momento- a escribir obras corales contemporáneas filipinas. Actualmente, vemos el fruto de esa pasión constante. También tenemos un fuerte deseo de relacionarnos con otras culturas y tradiciones distintas a la nuestra. En nuestros viajes, hacemos nuevos amigos y nos conectamos con otras culturas mediante el aprendizaje y la interpretación de su música, a menudo en su propio idioma. Nos hemos convertido en amigos de muchos compositores alrededor de todo el mundo y la realización de sus obras ha fortalecido nuestros lazos con ellos.

AA La siguiente pregunta es obvia y sé que muchas personas le habrán preguntado esto antes... pero siempre estoy sorprendido cuando veo a sus cantantes cantar sentados en un semicírculo. Y quiero preguntarle si hay una razón particular para hacer eso.

MAAC Nosotros en broma contestamos que no somos cantantes perezosos, aunque nos sentamos durante nuestra presentación. En los comienzos, los primeros integrantes del MADZ querían volver a vivir la experiencia de un banquete, donde los invitados se reunían alrededor de la mesa a cantar madrigales. La mesa desapareció hace mucho tiempo, pero seguimos sentados en un semicírculo. En esta formación, sin director o filas, los cantantes se ven, sienten el sonido del otro, y pueden escucharse unos a otros. Los cantantes tienen que saber lo que está sucediendo dentro y alrededor de la música. Esto se ha convertido en una tradición en el MADZ, desde hace casi 50 años.

AA Recientemente, diversos coros filipinos han participado en

importantes competencias corales, sobre todo en Europa, donde han continuado ganando muchos premios. ¿Cómo ha sido posible conseguir esos buenos resultados en tan poco tiempo? ¿Tienen los directores un secreto que no quieren compartir con sus colegas de la “vieja Europa”?

MAAC No hay secretos. Sólo una fuerte pasión por cantar juntos, mucho trabajo duro y también una dosis liberal de diversión... y eso es todo. Con seguridad, puedo agregar que la espiritualidad de los coros filipinos, o de la mayor parte de ellos, está en realidad también presente en su canto.

AA Será un gran honor para el ganador del Concurso Internacional de Composición Coral de la FIMC hacer el estreno de la obra con los *Philippine Madrigal Singers*. No sé exactamente lo que va a suceder, por supuesto. Pero como hasta ahora usted siempre ha trabajado estrechamente con compositores, ¿cree entonces que será necesario cooperar con el compositor de la obra ganadora?

MAAC Bueno, estamos muy entusiasmados con ese proyecto. Como artistas, tenemos que interpretar la música de la forma en que la imaginó el compositor. Y eso implica una estrecha colaboración. De esa manera es como preparo cualquier obra, y estoy deseoso de hacerlo exactamente así con el ganador de la competencia.

AA Nuevamente gracias Mark, por su generosidad.

La agrupación University of the Philippines Madrigal Singers

La agrupación *University of the Philippines Madrigal Singers* (UPMS por su sigla en inglés, también conocida como los *Philippine Madrigal Singers* o MADZ) fue fundada en 1963 por la

artista nacional, Prof. Andrea O. Veneracion. El coro está integrado por estudiantes, profesores y alumnos de las diferentes escuelas de la Universidad de Filipinas, y frecuentemente ha ganado premios en numerosas competencias prestigiosas de todo el mundo: Arezzo y Gorizia en Italia, Marktoberdorf en Alemania, Spittal en Austria, Neuchâtel en Suiza, Tours en Francia, Varna en Bulgaria, Debrecen en Hungría, y Cantonigròs, Tolosa y Torrevieja en España. El conjunto tiene la distinción de ser el primer coro en el mundo en ganar dos veces el Gran Premio Europeo de Canto Coral (en 1997 y 2007).

*The MADZ in the Teatro
Colon, Buenos Aires 2011*

El coro tiene un amplio repertorio, que incluye música del Renacimiento, obras clásicas, canciones folklóricas filipinas e internacionales, música contemporánea y de vanguardia, ópera, y también música popular. Su especialización y enfoque en el idioma del madrigal inspiró su disposición, pues cantan sentados formando un semicírculo, sin director. La influencia de los *Philippine Madrigal Singers* en la escena coral filipina y asiática ha sido profunda. Desde 1963, más de 200 cantantes han pasado por sus filas, muchos de los cuales ahora participan activamente en la organización y dirección de coros. Esto llevó a la organización del "MADZ et al", una red

nacional de coros que se reúnen regularmente en festivales y talleres, y entre cuyos miembros se incluyen alrededor de 60 coros. Bajo la dirección de Mark Anthony Carpio, muchos compositores y arregladores siguen produciendo nuevas obras y arreglos de canciones filipinas, asiáticas e internacionales para los *Philippine Madrigal Singers*, contribuyendo así al crecimiento de la literatura coral mundial. El grupo fue distinguido recientemente por el nombramiento de la UNESCO como Artistas por la Paz (en julio de 2009), en reconocimiento a la influencia y los esfuerzos del coro en la promoción de la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz. Asimismo, el grupo ha sido galardonado con el premio "*Guidoneum Award*" (en septiembre de 2010) que otorga la Fundación Concurso Polifónico Guido d'Arezzo, por sus "actividades artísticas y la promoción de la actividad coral", además de haber ganado el Gran Premio Europeo de Canto Coral en 2007. Los *Philippine Madrigal Singers* mantienen también una activa difusión y un cronograma de giras de conciertos, actuando en zonas remotas de Filipinas pocas veces alcanzadas por artistas corales. Con un promedio anual de dos giras de conciertos en el extranjero, los *Philippine Madrigal Singers* son los embajadores de buena voluntad más activos del país. En agosto de 2011, el grupo fue uno de los coros destacados en el 9º Simposio Mundial de Música Coral que tuvo lugar en Puerto Madryn, Argentina. Posteriormente, dio varios conciertos en otras partes del país, así como en Paraguay y Uruguay.

Mark Anthony A. Carpio

Mark Anthony Carpio fue graduado *cum laude* de la Escuela de Música de la Universidad de Filipinas, con una licenciatura en Piano y regresó inmediatamente a la entidad como profesor del Departamento de Piano. En 2001 fue elegido por la Prof. Andrea Veneracion para sucederla en la dirección de los *Philippine Madrigal Singers*. Desde entonces, ha liderado el ensamble en numerosas giras internacionales. En 2004, su coro ganó los

primeros premios en las categorías de “Habanera” y “Polifonía” en el “Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía” celebrado en Torre Vieja, España, y fueron también vencedores en la 35ª edición del “Florilège Vocal de Tours”, en Francia (2006), así como en el “Gran Premio Europeo de Canto Coral” de 2007, en Arezzo, Italia. Es muy solicitado en clínicas corales, y dicta con frecuencia cursos intensivos y talleres en Filipinas, así como en diversos países asiáticos y europeos. También dirige el *Consortium of Voices*, una sociedad coral que agrupa al *Kilyawan Boys Choir*, al *Kilyawan Male Choir* y al *Voces Auroræ Girls Choir*. Actualmente, es profesor del Departamento de Dirección de la Escuela de Música de la Universidad de Filipinas, y sigue también activo como contrateno y acompañante.

Traducción: Javier Perotti, Mendoza, Argentina

Revisado por Juan Casasbellas, Argentina

Revised and edited by Graham Lack, UK

Entrevista con Barney Smith, Director Artístico de VOCES8

Graham Lack: ¿Cuándo se volvió profesional VOCES8?

Barney Smith: Qué bonita y sencilla pregunta para empezar. Fue en el año 2007.

GL ¿Y qué los llevó a tomar esa decisión?

BS Eso también es fácil de responder. Habíamos ganado algunas competiciones importantes, en 2005 en Gorizia y en 2006 en Tolosa un primer premio por nuestros programas sacros y profanos. Fue un paso lógico.

GL E importante...

BS Sí, por supuesto, uno realmente importante, renunciar a la situación amateur y conectarse al mundo profesional de la producción musical.

GL ¿No se arrepienten?

BS Ni por un minuto.

GL ¿Qué significó exactamente para el grupo?

BS Lo que tengo grabado en mi mente es la palabra "compromiso". Hasta ese momento veníamos trabajando a demanda, ensayábamos cuando lo creíamos necesario, aprendíamos nuevas piezas si teníamos necesidad y tratábamos de planear a largo plazo, bueno, hasta cierto punto.

GL Eran todos estudiantes en esa época...

BS Así es. En la Catedral de Westminster. Y teníamos muchas ideas, deseos y sueños personales. La dura realidad del negocio de la música estaba muy lejos gracias a Dios. Cuando ganamos esas competiciones nos dimos cuenta de que teníamos algo interesante para ofrecer. Y sentimos que habíamos subido un escalón. Teníamos la duda natural de si dejar nuestros trabajos o no. Éramos jóvenes, y bastante ambiciosos supongo, ahora que miro hacia atrás, así que simplemente nos sentamos a charlar la idea entera.

GL Y el resto es historia.

BS Algo así, también tuvimos algunos golpes de suerte y miles de personas que nos apoyaron desde el comienzo.

GL ¿Cuál fue el comienzo exactamente?

BS Hubo muchos comienzos, pero hay uno que recuerdo en especial, un concierto en Oklahoma en 2009 al que fuimos invitados por ACDA para presentarnos en su convención. Allí nos dimos cuenta de que se nos estaba escuchando y de que podíamos exportar nuestra música a otros públicos.

GL ¿En qué se diferencia VOCES? ¿Por qué el conjunto se destaca de otros que se presentan por el mundo?

BS Tenemos ocho cantantes, y eso nos permite ser muy flexibles. Nos sentimos cómodos interpretando tanto motetes de Bach para doble coro, por supuesto de a uno por parte, como música del Renacimiento o repertorios contemporáneos e incluso, música de cine.

GL Pareciera que “eligen” a los cantantes para determinados roles en las interpretaciones.

BS ¡Exacto! Ese es el truco. No utilizamos contraltos femeninos pero tenemos contratenores, de este modo, con dos sopranos por encima, tenores y barítonos en el medio y un intenso grave por debajo podemos ir adaptándonos a la demanda de la música.

GL Todo lo cual tiene que ver con la tesitura...

BS Algo así. Cada uno de nosotros ofrece un gran rango vocal, somos afortunados en ese sentido. La superposición de un

cantante con el siguiente es magnífica y nos da la posibilidad de crear colores y combinaciones muy interesantes. En “Warum ist das Licht gegeben”, el motete de Brahms en SSATBarB, están Chris y Andrea con la melodía, los otros cantan los acordes del coral y termino yo con un sol sostenido agudo!

GL ¡Increíble! ¿Por encima del pentagrama en clave de sol?

BS Eso mismo.

GL ¿Y qué sucede cuando Dingle hace su solo? Sería una especie de bajo solista.

BS Nunca te darías cuenta, a menos que nos hayas escuchado en concierto por supuesto, ¡yo canto bajo!

GL Pero tú eres contratenor...

BS Si, lo sé, pero puedo utilizar mi voz “normal”, como si fuese otro instrumento e ir por debajo de la línea de los graves. Es divertido y espero producir un sonido bello.

The British Ensemble VOCES8

GL Una vez un periodista dijo que había un noveno integrante

en el grupo. ¿Es una broma interna o hay algo de cierto en ello?

BS El miembro extra no es un cantante, es un arreglador. Jim Clements.

GL Que los acompañó desde el comienzo...

BS Así es. Ha sido parte del equipo desde el comienzo y me alegra decir que lo sigue siendo.

GL ¿Y qué le aportó al proyecto?

BS Sin Jim no estaríamos donde estamos hoy. Sus arreglos son "a medida", hechos especiales para VOCES8. Realmente entiende cómo funciona el grupo, conoce las voces externas y cómo se fusionan y combinan las voces internas.

GL He oído algunos de sus arreglos y son extraordinarios...

BS Son como bienes de lujo, perfectos para nosotros.

GL ¿Cuál es el secreto musical?

BS De alguna forma es simple. Una voz es un solo. Tres voces al unísono son una sección. Y dos voces iguales son, en general, tan difíciles de combinar en esta clase de canto que él tiene varias opciones disponibles, como un soprano y un tenor agudo en la misma línea por ejemplo.

GL Es obvio que tiene un oído privilegiado...

BS Creo que es muy intuitivo, y que sabe qué sonido le queda mejor a cada número. Sus armonías son increíbles, realmente nos mantienen expectantes. El otro secreto es la forma en la que coloca la melodía. No la acomoda tanto en la voz de soprano como uno podría pensar, lo va variando.

GL Entonces a todos les toca un poco...

BS Nos turnamos, lo pasamos de un cantante al otro. No es tan fácil como crees. Implica escuchar con detenimiento lo que los otros están haciendo. Cada parte es tan diferente que se corre el riesgo de terminar escuchando más que cantando.

GL Jim es un experto en el discanto, por supuesto algo muy "británico".

BS Es verdad, y es probablemente la razón por la cual elegimos grabar "Go Down Moses" de Michael Tippett en nuestro último CD, "Choral Tapestry". Hay algunas líneas que se elevan allí. Sentimos que es parte de una tradición. En "I Wonder as I Wander", que es una de Jim, puede apreciarse su aporte.

GL También existe un momento increíble en la línea de soprano en "Once in Royal David's City", un arreglo de Thomas Hewitt Jones, otro compositor que ha empezado a trabajar con VOCES8.

BS Otro golpe de buena suerte. Son los primeros pasos en su carrera y realmente valoramos su desempeño. Ha transformado un conocido villancico en algo muy especial. Está en nuestro próximo trabajo, un álbum de navidad que saldrá a la venta a fin de año.

GL Los arreglos de James Bond son probablemente las firmas de autor de Jim Clements. Son bastante sutiles también.

BS Nos gusta pensar que así es. A veces el insinúa la melodía de Bond, esa que todos conocemos, por lo tanto a veces no hay necesidad de citarla en su totalidad o de hacerla tan evidente. Pecamos de modestia, como debe ser representado el personaje. Y también hay mucho para escuchar en las voces de fondo, si cierras tus ojos, todo está pasando en el mismo momento en la película.

GL Para terminar, cuéntenos sobre los Juegos Olímpicos de Londres, ¿Cómo surgió el proyecto?

BS Eso también fue suerte. Thomas había estado trabajando con el equipo de desarrollo y escribiendo la música para una serie de cortos animados. Un día tuvo la gran idea (al menos nosotros pensamos que era una gran idea) de agregar voces a la partitura. Y nos encontramos en un estudio trabajando con la British Film Orchestra. Otra nueva experiencia para nosotros...

GL ...Y un contraste considerable con Palestrina...

BS Estamos en el siglo XXI y hacemos un trabajo del mismo siglo. Utilizamos las herramientas que tenemos y tratamos de hacer cosas diferentes en lo posible. Estaremos de gira en Japón el año que viene, presentando "Messiah", con una orquesta pequeña y sólo ocho voces para coros y solos.

GL ¿Pero no son todo para todos?

BS No, creemos en dos clases de música, buena y...

GL ...¿no tan buena?

BS Tú lo has dicho.

Traducido por Julieta Sapienza Vera, Argentina

Revisado por Juan Casasbellas, Argentina