

Reincarnations: un siglo de música coral americana

Crítica por Tobin Sparfeld, profesor y director

Traducido del inglés por Tania Filgueira Garro, España

Revisado por Juan Casabellas, Argentina

Reincarnations: un siglo de música coral americana

Seraphic Fire, Anna Fateeva y Patrick Dupré Quigley

© 2014 Seraphic Fire Media

(73:36)

El apoyo a conjuntos corales profesionales ha aumentado de forma considerable en Norteamérica. Seraphic Fire, con asiento en el sur de Florida, es uno de esos conjuntos y está en su decimotercera temporada. El conjunto coral nominado a los Grammy, dirigido por su fundador y director artístico Patrick Dupré Quigley, se reveló como un coro importante e innovador en Estados Unidos y lleva a sus cantantes por todo el país tanto para actuaciones en directo como para grabaciones. (Yo canté con ellos durante un periodo breve de tiempo en 2007 y 2008 en beneficio de su plena difusión). La organización

también fundó la Orquesta de Cámara Firebird, que colabora con Seraphic Fire en obras orquestales y corales así como en conciertos independientes de repertorio orquestal.

El nombre del conjunto deriva de una frase de *Invocation* de William Billings, por ello, Seraphic Fire ha sido desde siempre uno de los grandes conjuntos de música coral americana. Su último álbum, *Reincarnations*, es una colección de obras procedentes de esa tradición, que ofrece piezas innovadoras de jóvenes compositores americanos y que también contiene música tradicional del amplio canon.

El álbum comienza con dos obras contemporáneas. *I Cannot Attain Unto It* de Nico Muhly (nacido en 1981) es una pieza tranquila con efectos expresivos y repetitivos en forma de eco y líneas vocales onomatopéyicas. Contiene muchos momentos de bitonalidad y disonancias penetrantes, pero también tiene como base una estructura armónica en consonancia. La obra que sigue es *Light of the Common Day* de Shawn Crouch (nacido en 1977). Fue escrita en memoria de la fallecida suegra del compositor. El acompañamiento de piano que recuerda al sonido de un motor proporciona energía sobre las prolongadas líneas vocales. La obra se desarrolla lentamente y pasa de disonancias a consonancias haciendo pausas en las octavas paralelas.

Las próximas dos grabaciones nos devuelven a la distintiva tradición de la música coral americana. Estas melodías anónimas del siglo XIX reflejan los ideales de la vida sencilla, la devoción y el pacifismo. *Give Good Gifts One To Another* muestra una textura de himno dividida en cuatro alegres partes con armonías abiertas, mientras que *Followers of the Lamb* combina la identidad de una canción de taberna con la solemnidad de las letras cristianas. Las voces de Seraphic Fire modifican su forma de cantar para expresar la técnica vocal campechana inherente a la tradicional música coral americana.

Death and Resurrection de Paul Crabtree (nacido en 1960), la

pieza que sigue, es un *collage* de textos americanos tradicionales. Este extenso *collage* construye un motivo vocal llevándolo a un clímax emocional a mitad de la obra. La parte final es una declamación de acordes bajo el imperativo “Haz todo tu trabajo como si tuvieras mil años para vivir y como si supieras que vas a morir mañana”. A pesar de que la entonación de Serahic Fire es fuerte en la mayor parte de la grabación, se tambalea en secciones de esta pieza.

Las tres *Reincarnations* del compositor del siglo XX Samuel Barber son las tres próximas obras aquí grabadas. Estas conocidas obras se valen de las palabras del poeta James Stephens y su aparente simplicidad no deja traslucir su tesitura desafiante, sus cambios armónicos y sus entradas rítmicas inesperadas. *Mary Hynes*, la primera pieza, es un homenaje al amor con exclamaciones apasionadas del tipo “¡Ella es un misterio!”. La segunda grabación, *Anthony O’Daly*, establece un ostinato en las voces agudas mientras que las más graves lamentan la injusta ejecución de un granjero local y organizador de la comunidad. La obra se desarrolla hasta llegar a un clímax emocional antes de desvanecerse en saltos disonantes. *The Coolin*, una referencia al enamoramiento, es una sensual invitación de amor para la amada del autor.

A estas composiciones les siguen cuatro grabaciones de compositores americanos contemporáneos. *Good Night Dear Heart* de Dan Forrest es una bendición simple, cálida y homofónica basada en un texto de Mark Twain. *As There Are Flowers* de Colin Britt muestra una melodía creciente construida en una tensión resuelta de forma coherente. Es una de las muchas grabaciones enérgicas del álbum. *I Am* de Dominick DiOrio es más ambiciosa, utiliza clusters de sonidos por capas que acompañan a un solo de soprano en una dramática y poderosa versión del poema familiar “Do Not Stand At My Grave And Weep” de Mary Elizabeth Frye. *Fear Not, Dear Friend* de Jake Runestad es la próxima grabación. Es una obra construida a partir de un comienzo suave que crece hasta alcanzar un clímax poderoso y

concluye de forma suntuosa.

Es posible que los lectores conozcan *Earth Song* de Frank Ticheli, una obra de acordes consonantes con modernas disonancias extendidas. Su armonía repetitiva es expresiva y lúgubre y es una de las más emotivas selecciones del álbum.

Reincarnations concluye con *Mid-Winter Songs* de Morten Lauridsen. Quigley la describe acertadamente como la “obra capital de la música coral americana”. Este ciclo de canciones de Lauridsen de 1980, musicaliza cinco textos del poeta Robert Graves. La primera canción, *Lament for Pasiphaë*, exhibe disonancias penetrantes junto con expresivas líneas vocales, mientras que canciones posteriores muestran sonoridades más conocidas de Lauridsen. La obra contiene extensas secciones de solo para el piano acompañante, que la pianista Anna Fateeva interpreta con matices y rubato muy similares a los del propio Lauridsen.

Mientras que muchas grabaciones no tienen suficientemente en cuenta el orden de grabación de cada pista, *Reincarnations* forma un equilibrio coherente entre partes contemporáneas y partes más tradicionales. Las selecciones contemporáneas, si bien no muy conocidas, representan el brillante futuro de la música coral norteamericana, y serán absorbentes para la mayor parte de los lectores. La exquisita gráfica y el folleto del programa de notas deberían también recibir elogios. Problemas de balance y afinación no son frecuentes en este ensamble de élite, aunque desafortunadamente ocurren durante la composición que da nombre al CD.

Aquellos que aprecian la música coral americana querrán escuchar esta grabación, mientras que aquellos que desconozcan a compositores corales contemporáneos como DiOrio, Jake Runestad, Nico Muhly y Dan Forrest deberían examinar este álbum para saber más sobre los músicos que están dando forma al futuro de la música coral.

Info: <http://goo.gl/vk3suP>

As a former member of the St. Louis Children's Choirs, **Tobin Sparfeld** has toured all over the world, from as far west as Vancouver, British Columbia, to as far east as Moscow, Russia. Tobin has also sung with Seraphic Fire and the Santa Fe Desert Chorale, in addition to working with choirs of all ages, serving as Assistant Music Director of the Miami Children's Chorus and as the Associate Director of the St. Louis Children's Choirs. In addition, he taught at Principia College and was the Director of Choral Activities at Millersville University of Pennsylvania, and he was also the assistant conductor of the Civic Chorale of Greater Miami. Tobin received his DMA in Conducting from the University of Miami in Coral Gables, studying with Jo-Michael Scheibe and Joshua Habermann. He has also received an Artist Teacher Diploma from the CME Institute led by Doreen Rao. He is currently the head of the Music Division at Los Angeles Mission College, which is part of the Los Angeles Community College District. Email: tobin.sparfeld@gmail.com