Música coral rítmica en Turquía, “5, 6, 7, 8: armonizar”

Başak Doğan, director, Turquía

En este artículo defenderé y exploraré la necesidad de la música coral rítmica, o de jazz/pop, y la necesidad de crear y cantar libremente como grupo. Con su ubicación única uniendo Oriente y Occidente, Turquía tiene una gran herencia musical proveniente de un entorno cultural muy diverso; una flor única de mil capas, con cada capa nutriendo a la otra. Sin embargo, a pesar de este enorme bagaje cultural, el canto colectivo es poco practicado.

El canto coral polifónico ha ido surgiendo desde que se formó la República (este año celebra su centenario) y, con los notables y sustanciales esfuerzos de músicos y académicos, ha recorrido un largo camino, especialmente en los últimos 20 años. Habiendo dicho esto, la gran mayoría de los coros abordan música coral clásica y folclórica en su repertorio, y aunque algunos de ellos incluyen piezas corales de jazz/pop de vez en cuando, hay muy pocos coros de jazz/pop que configuren su repertorio seleccionando específicamente música rítmica. Cuando uno piensa en coros aquí en Turquía, lo primero que viene a la mente es un coro de música clásica turca, donde todos los cantantes cantan una línea melódica junto con instrumentos tradicionales de acompañamiento. La música clásica turca es lineal, homofónica, microtonal y tiene un sistema de tonalidad original llamado makam. La música coral más nueva y próspera de los últimos cien años es polifónica y se centra principalmente en la música clásica y folclórica occidental. Dado que el canto coral polifónico es bastante nuevo para la gente en Turquía, especialmente para los oídos

no musicales, es realmente emocionante que la próxima generación de coros esté cambiando esta percepción para siempre.

Mi propio enfoque del canto coral y mi universo musical y comprensión cambiaron por completo para siempre después de completar mi maestría en Dirección Coral Rítmica la Royal Academy of Music, Dinamarca, en el único Centro Vocal RAMA. Al experimentar y aprender el ritmo y la armonía de una nueva manera utilizando el gran método de improvisación Vocal Painting (una extensa colección de señales manuales interactivas, desarrollada por Jim Daus Hjernøe), se abrió para mí otro nivel de realidad musical. La libertad de creatividad puede ir de la mano con la precisión musical en un coro, incluso en un coro de aficionados, y los resultados siempre son sorprendentes. Definitivamente necesitamos más de eso aquí en la escena coral turca y, de hecho, en todo el mundo.

Vocal Painting Workshop, November 2022

La naturaleza lúdica del jazz/pop y sus raíces en la creatividad de la improvisación siempre contribuyen a desbloquear el potencial de los cantantes de cor fácil y rápidamente al tiempo que resalta la diversidad de la contribución de cada individuo. Mientras cantan juntos líneas melódicas sincopadas y armónicamente desafiantes, los cantantes desarrollarán una comprensión más profunda del tiempo y la tonalidad en la música. La importancia de estar exactamente juntos en el ritmo, tener buen empaste para mantener una mezcla equilibrada y una buena afinación, y comenzar y terminar cada nota juntos son los componentes centrales para hacer música brillante y con ritmo en un coro de jazz/pop. La práctica de estas principales características de la música rítmica es sin duda muy beneficiosa para cualquier tipo de género musical. Por ejemplo, cuando trabajo con mi coro Chromas en diferentes timbres en una pieza pop como You’re All I Need To Get By (The Swingles), la calidad tonal de una pieza de género completamente diferente como Cloudburst de Whitacre también mejora. En mi opinión, aquello que hace que el repertorio coral rítmico sea mejor, también hace que el canto colectivo sea mejor en su conjunto, ya sea contemporáneo, clásico o folclórico.

Además, con la ayuda de Vocal Painting en un entorno coral, siempre puedes ampliar los límites del canto y la autoexpresión, lo que siempre conduce a la excelencia musical. Creo firmemente que construir un espacio abierto y acogedor para que cada individuo exprese su auténtica verdad es fundamental para hacer buena música. Con el enfoque pedagógico de Vocal Painting, el tiempo pasa volando mientras se cantan composiciones improvisadas del momento y tanto los cantantes individuales como el coro potencian su maestría musical. Es más fácil trabajar en una pieza musical cuando hay fluidez, cuando uno está en el momento y es consciente de su percepción musical. Al crear un ambiente abierto y lúdico, cada cantante experimenta el proceso de hacer música de la manera más verdadera y real posible.

Vokal Akademi Pop&Jazz Choir in concert, December 2022

Por mucho que me alegre genuinamente de que haya un número cada vez mayor de coros de jazz y conjuntos vocales en Turquía, la urgencia y la gran necesidad de tener más coros dentro de estos nuevos géneros es bastante evidente. En Turquía, la música pop vocal ha sido prominente durante décadas y hay figuras clave que cantan en armonía y ritmo, entonces, ¿por qué no incorporar esta música a los coros y hacerla desafiante e innovadora para los jóvenes cantantes? Imagino que cada día se fundan más y más coros, en cada ciudad; más gente cantando jazz/pop a capella y creando libremente como comunidad de cantantes. El interés musical de los jóvenes es en gran medida el r&b, el soul, el rock y la música vocal pop; tener un coro que se centre en esa música los atraería y les brindaría un espacio coral al que sientan que pertenecen. Crear coros de jazz/pop especialmente para jóvenes tendría un impacto asombroso en el futuro crecimiento de la escena coral.

Başak Doğan es un director innovador cuyo estilo único ha llamado la atención en todo el mundo. Después de terminar su Maestría en Filosofía de la Música en la Universidad de Boğaziçi en Estambul, obtuvo su segunda maestría en Dirección Coral Rítmica en la Royal Academy of Music, Dinamarca, con la tesis 'Dirección Intuitiva'. Como director versátil, aparece en numerosos eventos corales, liderando cantantes de todas las edades y ha ganado reconocimiento internacional con su coro Chromas. Mayormente conocido por combinar diferentes estilos, Başak ha desarrollado un método de dirección distintivo. Su entusiasmo por traer su propia cultura al mundo coral ha tenido un impacto en la música coral rítmica. Un elemento central de su estilo es la "pintura vocal": permitir que el coro cree "música del momento". Su nueva iniciativa "Vokal Akademi" se ha convertido en el centro de todos los cantantes que quieren llevar su canto a un nuevo nivel y avanzar en su carrera musical.

Traducido del inglés por Ariel Vertzman, Argentina