

Partituras Recomendadas: 3 x 16

por Dra. Marian Dolan, EE. UU.

Cualquiera sea el congreso coral, el festival, la convención o el evento... en cualquier parte que los directores de coro se junten, gustamos, gustamos, *igustamos* de compartir el repertorio! Desde luego disfrutamos de los conciertos, talleres y ensayos, pero eso es sólo el comienzo. ¡Un gran evento coral es también la oportunidad de compartir comidas y tiempo con antiguos y nuevos amigos, incluyendo conversaciones acerca de nuevas partituras y compositores! Por eso, para este artículo, invité a varios directores a contestar esta pregunta: *¿Cuáles tres obras recomendaría usted a otro colega, y por qué las recomienda?* ¡Qué alegría recibir sus entusiastas respuestas! Dado que muchas de estas obras tienen respetables versiones en YouTube, también he creado allí para usted una "lista discográfica", como un modo de ubicar algunas de estas obras recomendadas (<http://bit.ly/ICBthree>). Todas las obras citadas abajo son obras *a capella*, a menos que esté indicado de otra manera. Así que ¡tome una silla y siéntese a dialogar con 16 colegas corales de todo el mundo!

Frank Albinder

(EE. UU. Director: *Washington Men's Camerata*, *Woodley Ensemble*, y *The Glee Club at the University of Virginia*)

1. **Bob Chilcott** (Reino Unido)

Five Ways to Kill a Man / Cinco maneras de matar a un hombre (texto: Edwin Brock; TTBBB + percusión, Oxford University

Press). El glacial poema de Edwin Brock acerca del medio ambiente está magníficamente musicalizado por Bob Chilcott de una manera que realmente da vida a las palabras.

2. Lee Hoiby (EE.UU.)

Last Letter Home / Última carta a casa (texto: Pfc Jesse Givens; TBB; Schott). La profundamente conmovedora “última carta” de Pfc Givens hace comprender la angustia y los diversos efectos de la guerra en una movilizante versión de Lee Hoiby.

(Click on the image to download the full score)

Jesse Givens Lento Lee Hoiby, Op. 71
dolce, expressive, always free

Tenor
I searched all my life... for a dream and I found it in you.

Baritone 1
I searched all my life... for a dream and I found it in you.

Baritone 2
I searched all my life... for a dream and I found it in you.

5
Ten.
I would like to think I made a positive difference

Bar. 1
I would like to think I made a positive difference

Bar. 2
I would like to think I made a positive difference

Lee Hoiby, Last Letter Home, m.1-8

3. Nikolai Golovanov (Rusia)

Dostoyno yest (TTBB, *a cappella*, Musica Russica). Golovanov es mi compositor ruso favorito “no descubierto” de música para voces masculinas, y esta versión de una plegaria ortodoxa está entre sus más hermosas obras.

Inessa Bodyako

(Bielorrusia. Director Artístico: *The Choir of The Belarus State Academy of Music*)

1. Nicolay Butoma (Bielorrusia)

Скажи ми, Господи, кончину мою / Show Me, O Lord, Life's End / Muéstrame, oh Señor, el fin de la vida (texto: Salmo 38; 9; SSATTB; para obtener información: inesminsk@tut.by). Esta es una obra sentida y profundamente personal con una importante historia. En 1967, este compositor autodidacta perdió trágicamente a su amada esposa, y posteriormente se sintió inspirado a escribir la música para su liturgia de entierro. *Скажи ми.../ Muéstrame...* constituía una parte de aquella Misa grande y fue favorita de numerosos oyentes y cantantes.

(Click on the image to download the full score)

The image shows a musical score for the piece 'Скажи ми, Господи, кончину мою' by Nicolay Butoma. It consists of two systems of music for voices (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and piano. The first system covers measures 67 to 72, and the second system covers measures 73 to 78. The tempo is marked 'Adagio' with a metronome marking of 40. The lyrics are in Russian and Spanish. The Russian lyrics are: 'И не весть, не весть ни-му со-бе-рет сох-ро-ни-ша сво-я, ни-му со-бе-рет сох-ро-ни-ша сво-я. Не ос-'. The Spanish lyrics are: '¡Y quién va allí?'. The score includes vocal lines for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B), along with piano accompaniment (P).

Nicolay Butoma, Скажи ми / Show Me, m.67-78

2. Andrey Mdivani (Bielorrusia)

А хто там ідзе? / ¿Y quién va allí? (texto: Yanka Kupala; SSAATTBB; <http://andreimdivani.com/en/> o e-mail:

mdivani@tut.by). En el profundo drama de la poesía y la música de esta obra estriba la amarga verdad acerca de la difícil historia del pueblo de Bielorrusia.

3. **Alexander Litvinovsky** (Bielorrusia)

Каравай / Pan (texto: popular; SATB; solicitar partitura al compositor: <http://litvinovsky.iatp.by/bio.html> o e-mail: litvinovsky@tut.by). Los ritmos textuales y musicales de esta obra crean la atmósfera de paganos echando un ardiente conjuro (hechizo) sobre una pieza de pan. Para la gente, “el pan” puede ser imaginado tanto “un alimento” físico como espiritual. Ese es el doble sentido de esta obra.

Javier Busto

(País Vasco. Compositor/director)

Compositor/director de música coral internacionalmente reconocido, sugiere las obras que siguen:

1. Coro mixto: **Anton Bruckner** (Austria)

Ave Maria (SSAA *divisi*; partitura: <http://bit.ly/gRXiQg>).

2. Coro femenino: **Ramona Luengen** (Canadá)

Ave dulcissima Maria (SSAA *divisi*; partitura: choral@telus.net).

3. Coro masculino: **Poulenc** (Francia)

Quatre Petites Prières de Saint François d'Assise/ Cuatro pequeñas plegarias de San Francisco de Asís (TTBB; Salabert 5382).

4. Coro de niños: **Pablo Casals** (España)

Nigra sum (SSAA, teclado; Tetra/Continuo Music TC-120).

Luisa Dolores Camacho

(España. Directora Artística: *Coral Amigos de la Música*, y *Asociación Musical Ciudad de Vélez-Málaga*; cantante profesional)

1. **Fernando Moruja** (Argentina)

Lux Aeterna (SATB; Ediciones GCC; <http://bit.ly/MorujaLux>). Me gusta la hermosa paz de la obra de Moruja: calma, tranquila, serena, trascendente. Esta música corporiza la paz.

2. **Javier Busto** (País Vasco)

Segredo / Secret (texto: Martín Caeiro; SATB; <http://www.bustovega.com>). Me gusta el poema de Caeiro. Y la atmósfera creada en *Secreto* transporta a la mística y mágica Galicia en el noroeste de España. El empleo de quintas da no sólo un sabor medieval a la pieza, sino además incorpora la esencia celta de esta región.

(Click on the image to download the full score)

The image displays a musical score for the piece 'Segredo' by Javier Busto. It features three systems of music, each with a vocal line (Soprano-Alto and Tenor-Bass) and a piano accompaniment. The lyrics are in Spanish and include: 'Cora colosa (1+30) Non am-mer nes-te la-tre de-de-xe-pe-ras -', 'na, nel-tre que dex-bee-da-dex men do-los, de - xer-pe-ras - na, (ng)', and 'mi-da vi - da. ¡All por so-dar nos - dos in-men -'. The score is written in a key with one flat and a 4/4 time signature.

Javier Busto, Segredo

3. **Giovanni Allegri** (Italia)

Miserere mei Deus / Ten piedad de mí, Dios (SSATB x SSAB; <http://bit.ly/AllegriMis>). La “espiritualidad” de esta obra es extraordinaria, y me gusta la historia detrás de la partitura. Fue escrita para las liturgias de la Semana Santa en la Capilla Sixtina, y no podía ser copiada o prestada so pena de excomunión. Cuando Mozart, de 14 años, la oyó, se fue a casa y transcribió la obra completa sólo por oído, como si dijera: “¿Ustedes no quieren regalarla? ¡Está bien, yo lo haré!” Así, la privacidad de la obra fue rota y disponemos hoy de ella para cantarla.

Morna Edmundson

(Canadá. Directora Artística, *Elektra Women's Choir*)

1. **Giovanni Legrenzi** (Italia)

Ave Regina Coelorum / (SA y bajo continuo, www.primalamusica.com). Acabo de descubrir las asombrosas líneas vocales de Legrenzi y aunque esta obra fue escrita originalmente para voces solistas, es fabulosa para coro.

2. **Abbie Betinis** (EE.UU.)

Cedit, Hyems / Be Gone, Winter ! Fuera, invierno (texto: Prudentius y Carmina Burana; SSAA, flauta, G. Schirmer). La música de Abbie es fresca, desafiante, bien elaborada, y habla por igual a ejecutantes y al público.

(Click on the image to download the full score)

*Abbie Betinis, Cedit,
Hyems, m.45-48*

3. **Jeffrey Enns** (Canadá)

Da Pacem (SSAA, Cypress Choral Music).

Da Pacem es una súplica por la paz que le proporciona, a usted y a su coro, una enorme gama de tiempos, estados de ánimo, dinámica y texturas con las que poder expresarse.

Emily Ellsworth

(EE. UU. Director Artístico de *Anima / Young Singers of Greater Chicago*)

1. **Avner Hanani** (Israel)

Morning Bells / Campanas de la mañana (vv femeninas 3 – 6 partes con *divisi* y piano; Boosey 48020659). *Campanas...* es una obra muy apropiada para abrir un concierto, “un arrebatado de optimismo y resplandor” con vibrante y contagiosa energía, escrita por un joven compositor israelí defendido por Steve Reich.

2. **Janika Vandervelde** (EE.UU.)

Dance Ablaze ! (SSA *divisi a cappella*; Earthsongs). Un

compositor norteamericano dotado de una fresca voz.

3. **Imant Raminsh** (Canadá)

The Nightingale / El Ruiseñor (ópera en un acto para coro femenino SSAA y orquesta de cámara; Boosey, en alquiler). Basada en el cuento de Hans Christian Andersen del mismo nombre, esta conmovedora y gratificante obra de 50 minutos pone el acento en el coro, que desempeña varios roles diferentes. El Emperador y la figura de la Muerte son un barítono y un tenor solistas. El bailarín solista retrata al Ruiseñor. Anima comisionó esta obra para la temporada de nuestro 40º aniversario.

Naomi Faran

(Israel. Director Artístico y Director, *Moran Choir* y *Moran Singers Ensemble*)

1. **Yehezkel Braun** (Israel)

And it Shall Come to Pass / Y esto ocurrirá (Is. 2; 2, 4 – 52; 7; SATB, B solo, arpa, trompeta; IMI: Israel Music Institute).

Esta es una obra ejemplar, fascinante y diversa en su carácter, dramático y comunicativo, y bien escrita para coro mixto. Puede ser interpretada con piano tocando la parte de arpa.

2. **Ahron Harlap** (Israel)

Jephtha's Daughter / La hija de Jephté (Je. 11; SATB, S y B solo, corno; Or-Tav Pubs.). Harlap es uno de los compositores prometedores de Israel. Su escritura es sensible, con atento énfasis en los significados de los textos, manifestando así el drama bíblico a fondo. Una obra exigente de alta calidad.

3. **Eyal Bat** (Israel)

One More Winter Ploughs the Sea / Otro invierno surca el mar (Nathan Yonathan; SATB; publicado por el compositor; bateyal@bezeqint.net). Con texto de uno de los principales poetas de Israel, esta breve obra tiene melodía y armonía maravillosas, y una agradable atmósfera impresionista.

Jane Fjeldsted

(EE. UU. *Salt Lake Choral Artists Organization*: Director Artístico asociado / especialista en cuestiones vocales, cantante, director)

1. Fidel G. Calalang (Filipinas)

Ama Namin / Pater Noster (versions en tagalo y latín; SATB *divisi*; solicitar partitura al compositor: fidel2163@hotmail.com). La obra de Calalang es una exquisita versión de la oración del Señor con expresivos cambios de textura, armónicos y dinámicos que sorprenden tanto a los cantantes como al público.

(Click on the image to download the full score)

The image shows a musical score for a SATB divisi setting of the Pater Noster prayer. The score is written in G major and 4/4 time. It begins with the tempo marking 'Adagio, liberamente'. The vocal parts are Soprano, Alto, Tenor, and Bass. The lyrics are in Latin: 'Pa - ter nos - ter, qui es in cae - lis...'. The score includes dynamic markings such as 'pp' and 'mp', and articulation like 'acc'. The score is divided into two systems, with the second system starting at measure 5. The lyrics for the second system are: '... qui es in cae - lis...', '... qui es in cae - lis...', '... qui es in cae - lis...', and '... qui es in cae - lis...'.

Fidel Calalang, Pater

Noster, m.1-8

2. **Warren & Gordon, arr. Larry Lapin** (EE. UU.)

The More I See You / Cuanto más te veo (SATB, alto solo; llapin@miami.edu). El arreglo de Lapin es una maravillosa mezcla de unidad y texturas de jazz, combinando la simple expresión melódica con fresca armonías del género.

3. **Imant Raminsh** (Canadá)

Endless Song / Canción eterna (texto: Sara Carruth; SATB *divisi*, violín solo; solicitar partitura al compositor: trilogy@junction.net). El texto "Canto para sembrar la semilla; compartir la música de la vida me dio" resuena con alguien que ha sentido la magnética fuerza que nos compromete como cantantes y llega hacia afuera, atrayendo al oyente.

Cristian Grases

(Venezuela / EE. U. Profesor Asistente, *Southern California University*; miembro del Conejo directivo, *FIMC*)

1. **Alberto Grau** (Venezuela)

Pater Noster (SATB; A Coeur Joie). Esta obra no es demasiado complicada, aunque tiene un eficaz sonido contemporáneo.

2. **Carlos Guastavino** (Argentina)

Arroz con leche (SATB; Kjos). Esta optimista y luminosa obra también contiene una fantástica pequeña fuga.

3. **Rodolfo Halfter** (México)

Tres Epitafios (SATB; Peer International). Una suite de 3 fantásticas pequeñas piezas con gama de colores corales y

lenguajes armónicos.

Bruce Hoffman

(Canadá. Cantante profesional: *Leoni Men's Choir* y *Christ Church Cathedral Choir*, Vancouver, BC)

1. Bruce Sled (Canadá)

Jing-ga-lye-ja (TTBB o SATB, Cypress Choral Music-<http://bit.ly/SledJing>). Una brillante y alegre canción de sinsentidos que su público apreciará. La obra fue descubierta en uno de los Talleres de nuevas obras organizados por el Chor Leoni. Ni bien comenzamos a leerla, el coro dijo "¡La estamos cantando!" ¡Es un desafío rítmico fabuloso, rápido –hay que contar como loco!- y es explosiva para cantar.

2. Rupert Lang (Canadá)

Agneau de Dieu / Cordero de Dios (SATB *divisi*, SATB solos; Boosey M-051473342). Director del Coro de la Catedral, Rupert escribió esta obra para nosotros, para cantarla como parte de los requisitos de ingreso a la *CBC Choral Competition*, que incluía una obra coral en francés de un compositor canadiense. Requiere un maravilloso tenor solista agudísimo al final. Es lozana, conmovedora, y nada fácil, pero completamente gratificante.

3. Aaron Copland (EE. UU.)

The Promise of Living / La Promesa de Vida (SATBB, piano 4 manos; Boosey M-051450206) A condición de que tenga usted 2 pianistas fabulosos, este trabajo es increíble. Lo hemos cantado en servicios de Acción de Gracias en la Catedral con gran efecto. El comienzo puede hacerlo como un encantador solo de tenor, o ser cantado en *tutti* con grandes resultados.

Iris S. Levine

(EE. UU. Directora Artística, *Vox Femina*; *ACDA National Chair*, repertorio para coros femeninos y *standards*)

1. **Ola Gjeilo** (Noruega)

Ubi Caritas (SSAA o SATB, Walton Music). El texto es dispuesto muy puramente y ofrece la belleza de la línea dentro de la estructura melódica. Calma el alma.

2. **Alberto Grau** (Venezuela)

Kasar Mie La Gaji / La Tierra está cansada (SSAA o SATB, earthsongs music). ¡Hay de todo en esta obra! Es como una mini-ópera con secciones donde la gente cuenta la historia y luego los reptiles de la tierra hablan al revés, seguidos por la tierra misma que se mueve a través de los cantantes.

3. **Gwyneth Walker** (EE. UU.)

I Thank You God / Te agradezco, Señor (texto: E.E. Cummings; SSA, piano o SSATB, piano; ECS/E.C.Schirmer). Yo recomendaría esta obra porque siempre que la he interpretado, afecta a los cantantes de tal manera que es realmente debido al poder de la música. ¡No es algo de lo que pueda decir exactamente qué es, pero ocurre siempre! Esta obra entra en su alma y la apresa estrechamente.

Nancy Menk

(EE. UU. Directora de actividades corales, *Saint Mary's College*; Directora, *South Bend Chamber Singers* y *Northwest Indiana Symphony Chorus*)

1. **Gerald Finzi** (Reino Unido)

Magnificat (SATB, órgano; Boosey M-060064418). Esta obra es majestuosa y conmovedora, con variadas texturas, algunos

pasajes para cuarteto de solistas, y una maravillosa parte de órgano.

2. **William Hawley** (EE. UU.)

Celia (SATB, piano, earthsongs). ¡Me gusta esta obra! Me hace feliz siempre que la escucho, con sus frases maravillosamente diseñadas, el lenguaje armónico de marca registrada de Hawley, y una exuberante parte de piano.

3. **Carol Barnett** (EE. UU.)

Song of Perfect Propriety (SSA, piano, earthsongs). Una muy inteligente y divertida versión de un maravilloso texto de Dorothy Parker. Mi coro gustó de cantarla, y de añadir gestos para destacar el texto. Usaban una pelota y al público le gustó eso.

Irvinne R. Redor

(Filipinas. Coordinador de giras y cantante, *Ateneo de Manila College Glee Club*; cantante, *Ateneo Chamber Singers*).

1. **John Pamintuan** (Filipinas)

Pange Lingua Suite (SATB, <http://www.johnpamintuan.com/>). Obra afablemente *cantabile* y música muy resonante.

2. **Eudenic Palaruan** (Filipinas)

Pundayaw (texto Mc. 4; 20; SATB, solicitar partitura al compositor: eudyplr@yahoo.com). Es especialmente magnífico cómo el compositor recrea el paisaje sonoro del texto, no sólo por localizar la traducción del mismo, sino también con la sonoridad de sus obras.

3. **Ryan Cayabyab** (Filipinas)

Misa (SATB, <http://themusicschoolofryancayabyab.weebly.com/>).

Esta es una versión de la misa técnicamente desafiante que incorpora el tradicional texto latino en combinación con cierto sabor de música tradicional filipina.

Kaie Tanner

(Estonia. Director Ejecutivo, *Estonian Choral Association*)

1. Timo Steiner (Estonia)

Hällilaul / canción de cuna/ (SSA; contacto con el compositor: timo@helilooja.ee). Pieza agradable y simple con una melodía hermosa de un joven y prometedor compositor estonio. ¡Como es vocalizada, es fácil de aprender en cualquier país!

2. Urmas Sisask (Estonia)

Sanctus/Benedictus from *Mass N° 5* (SATB + órgano/piano u orquesta; Edition 49). Una obra monumental, pero no difícil de aprender. ¡Los coristas aman esta obra! Y la imitación de bolero es muy fina.

3. Piret Rips (Estonia)

Agnus Dei de la *Missa Brevis* (SSA o SSAA o SATB; contacto con el compositor: piret.rips@mail.ee). Agradable obra con una hermosa melodía. Los coros de niños a veces carecen de repertorio sacro. Esta obra les gusta y es fácil de aprender.

(Click on the image to download the full score)

*Piret Rips, Agnus Dei,
m.13-20*

Karen P. Thomas

(EE. UU. Director artístico y director, *Seattle Pro Musica*)

1. Cyrillus Kreek (Estonia)

4 Taaveti Laulu / 4 Psalms of David (SATB; SPMuusikaprojeck / <http://bit.ly/gagkTn>). Las versiones de Kreek exhiben un magnífico lenguaje armónico y el estonio es un hermoso y fácil idioma para cantar.

2. Benjamin Britten (Reino Unido)

A Boy was Born / Ha nacido un niño (poema anónimo inglés del siglo XV; SSAATTBB; Oxford Univ. Press N° 145). Es una temprana obra del maestro del siglo XX, sustancial (30 minutos de duración; tema con seis variaciones) y sumamente bien trabajada, no tan conocida como otras obras suyas. Es un verdadero *tour-de-force* para coros y merece más difusión.

3. Charles Villiers Stanford (Reino Unido)

Magnificat (SATB x SATB; Collegium Music Publications, CCS 212).

Es una excelente composición agradable para cantar. Se combina bien con los motetes de Bach o su *Magnificat*.

Kari Turunen

(Finlandia. Director artístico, *Akademiska Sångföreningen* y *Näsin Ääni Chamber Choir*; cantante, *Lumen Valo*)

1. Einojuhani Rautavaara (Finlandia)

Magnificat (SATB *divisi*, Edition Fazer/Gehrman). Es una magnífica y visionaria obra que incluye multitudes. Es exigente, pero sumamente gratificante.

2. Mikko Heiniö (Finlandia)

Landet som icke är (poemas de Edith Södergran, SSA *divisi*, mezzosoprano solista y piano; Edition Fazer). Esta obra es una maravillosa aventura, con brillantes poemas, y un excelente equilibrio entre la tradición y el modernismo. La parte del piano es un placer en sí misma.

3. Toivo Kuula (Finlandia)

Siell' on kauan jo kukkineet omenapuut (texto: V.A. Koskenniemi; SATB *divisi*; Sulasol). Del mayor compositor coral romántico nacionalista finlandés, esta obra es fundamentalmente finlandesa: llena de anhelo, tristeza y ternura.

Please feel free to contact me with your suggestions of scores, composers or repertoire topics (mdolan@aya.yale.edu).

Marian E. Dolan es la Directora artística y fundadora del Proyecto Coral basado en Naples, Florida (EEUU), ha editado piezas corales internacionales para cuatro editoriales y fue presidente de la FICM para las Conferencias de voces en Suráfrica y los países Bálticos. Posee títulos de Maestría de Música, Maestría de Artes Musicales y Doctorado de Artes Musicales en Dirección Coral de la Universidad de Yale y formó parte del profesorado de la Universidad Emory (Atlanta). También dirige coros de honor, talleres y sesiones de repertorio en los Estados Unidos y en el exterior y ha comisionado más de 35 obras nuevas. E-mail: mdolan@aya.yale.edu

