

Estudiando la dirección coral alrededor del mundo: Europa, Finlandia

*Seppo Murto, organista, director de coro y profesor
Traducido del inglés por María Zugazabeitia, España*

Finlandia posee una venerable tradición en materia de formación para la dirección coral. Desde finales del siglo XIX los programas de formación de profesorado y de música religiosa incluyen un curso básico de dirección coral. Como resultado, bien entrado el siglo XX, la vida coral de Finlandia comenzó a estar en manos de los profesores de colegio y de los músicos de las iglesias. A principios de este siglo empezaron a proliferar los coros *amateur*, no solo en las ciudades sino también en las zonas rurales, en un momento de levantamiento nacional que culminó en 1917 cuando Finlandia se declaró independiente de Rusia. La música coral se perfiló como un medio eficaz para divulgar los ideales nacionalistas, evitando la censura con eufemismos poéticos. Muchos directores corales aprendieron el oficio no solo mediante la educación formal, sino practicando, observando a los directores de otros coros de mayor nivel que actuaban en las ciudades en las que estudiaban y experimentando el repertorio de dichos coros.

En la segunda mitad del siglo XX, la dirección coral recibió un importante impulso proveniente de la educación musical, cuando el trabajo de Erkki Pohjola con el Tapiola Choir convirtió a este coro de colegio en un instrumento de calibre internacional. Los jóvenes educadores musicales, inspirados por el ejemplo de su colega, desarrollaron repentinamente un mayor interés por la dirección coral y llevaron su educación más allá, participando en cursos de verano. La institución

Klemetti Institute, con sede en el pequeño pueblo de Orivesi (en el centro de Finlandia), se convirtió en una potencia que merece la pena mencionar, especialmente por su interesante oferta de cursos estivales para la formación de directores y cantantes de coro, que llevan más de seis décadas en funcionamiento. Una educación básica sólida, una buena educación superior y, sobre todo, una amplia gama de actividades prácticas sirvieron para educar a una generación de directores finlandeses cuyo entusiasmo y esfuerzo convirtió al canto coral en un pasatiempo muy popular. Para estos directores, las competencias técnicas no eran realmente lo más importante. Se veían a sí mismos como educadores y a la música coral como un elemento que contribuía al desarrollo de los niños y adolescentes.

El hecho de que los músicos de iglesia y los educadores musicales hayan desempeñado un papel clave en el desarrollo de la dirección coral finlandesa sigue siendo evidente en los programas formativos de los grados impartidos en la *Sibelius Academy*, la única universidad musical de Finlandia, que incluyen asignaturas de dirección coral obligatorias. Los estudiantes de educación musical y música religiosa están obligados a cursar una asignatura de uno y dos años de duración, respectivamente. Un número notablemente alto de estudiantes también cursan la asignatura optativa de nivel avanzado. Estas asignaturas se centran en las necesidades prácticas, tanto en términos de repertorio como de competencias técnicas.

La formación en dirección coral profesional se puso en marcha como tal en los años 1970, cuando la *Sibelius Academy* introdujo la dirección coral como especialización de la que se podría obtener un diploma, la máxima cualificación disponible en el campo de la música en aquella época. Gracias a los esfuerzos de desarrollo que se han llevado a cabo desde entonces, la dirección coral se ha establecido como una especialización por derecho propio y 1-2 estudiantes se gradúan en dirección coral

cada año en la *Sibelius Academy*.

Un avance más importante se produjo a mediados de los 1980, cuando se creó el Sibelius Academy Vocal Ensemble, un grupo formado por 16 cantantes profesionales a disposición de los estudiantes de dirección coral cuatro horas a la semana. Este servicio permite a los estudiantes explorar un repertorio variado y técnicamente exigente. A pesar de que este grupo vocal no suele actuar fuera de la *Sibelius Academy*, puede ser descrito como el único coro profesional que funciona con regularidad, a parte del Chorus of the Finnish National Opera, desde que se disolviera el Finnish Radio Chamber Choir de la Finnish Broadcasting Company en 2005.

Los estudios de dirección coral se dividen en cinco niveles. El nivel básico puede estudiarse en distintos institutos y cursos de verano. Esta cualificación es un excelente recurso para directores adjuntos de coros *amateur*, además de servir para asentar las bases para un estudio más avanzado. Las pruebas que permiten acceder a la educación profesional se dividen, en orden ascendente, en las siguientes designaciones: D, C, B y A.

Los estudiantes de educación musical y música religiosa están obligados a pasar el examen de dirección coral de nivel D para obtener su título. Esto les confiere la competencia básica necesaria para trabajar con coros *amateur*. En el curso de preparación para el examen se tratan aspectos como la dirección coral, el ensayo, el entrenamiento de la voz, el repertorio básico y el conocimiento de los principales períodos estilísticos de la historia de la música. Las características más particulares de los coros infantiles y jóvenes se enseñan en módulos especiales.

El curso de nivel C supone un estudio artístico más en profundidad y una mayor variedad de repertorio. El examen del nivel C no solo puede hacerse en la *Sibelius Academy*, sino también en las universidades de ciencias aplicadas de Tampere

y Jyväskylä, en el centro de Finlandia, e incluso en un curso de verano del *Klemetti Institute*. El examen de nivel C es un camino que permite que los músicos profesionales se conviertan en directores de coro.

Los cursos mencionados previamente se centran en la mejora de las capacidades técnicas y artísticas y en el estudio de las características fundamentales del coro como instrumento. El entrenamiento de la voz y el sonido coral se han convertido en una parte cada vez más importante de la programación y, más recientemente, también se ha ido dando más importancia a las habilidades comunicativas del director de coro. La interacción entre el director y el instrumento es de vital importancia para el desarrollo coral, con el fin de encontrar un sonido y una perspectiva musical compartidos por ambos. Un buen director de coro debe ser un “constructor de instrumentos”, además de ser un músico bien formado. En los exámenes de los niveles C y D los candidatos no sólo tienen que dirigir al coro, sino también llevar a cabo un ensayo.

El siguiente nivel, el nivel B, pertenece a los “estudios avanzados” en la programación de la universidad. Su objetivo es preparar a los estudiantes para ser capaz de planificar un repertorio, llevar a cabo un ensayo y dirigir en conciertos de manera independiente. En la práctica, este nivel formativo sólo está disponible en la *Sibelius Academy* – en Helsinki y en la sede de Kuopio, en el centro de Finlandia. En el curso de nivel B se trata un amplio repertorio de música coral de diferentes períodos y estilos. Aunque el programa se centra más en el repertorio *a capella*, también incluye obras con acompañamiento orquestal. Presenta además varios módulos temáticos especializados en los requisitos estilísticos de cada período histórico, el desarrollo personal del director y la enseñanza de la música coral. El examen se trata de un concierto cuyo programa debe incluir obras corales de los principales períodos y una obra coral con acompañamiento instrumental. Si el candidato ya dirige un coro, puede usar

ese coro para realizar el examen. La duración del curso es de dos años, y 4-5 estudiantes lo completan cada año.

El examen de nivel A que permite el acceso al grado de Master of Music solo puede hacerse en la asignatura de dirección coral de la *Sibelius Academy*. Este examen requiere un amplio conocimiento de repertorio, especialmente de música contemporánea. El examen se trata de un concierto en el que participan tanto el coro del propio candidato como el coro profesional Sibelius Academy Vocal Ensemble. Los estudios necesarios para completar el nivel A son en gran parte artísticos, centrándose sobre todo en el análisis del contenido. Uno o dos candidatos aprueban el examen del nivel A cada año.

Como hemos visto, en Finlandia existen diferentes vías y niveles disponibles para quienes quieren convertirse en directores de coro de calidad.

Con esto, deberíamos también mencionar que las oportunidades formativas finlandesas en este campo se están volviendo cada vez más y más especializadas. Además de la *Sibelius Academy*, la oferta formativa de nivel universitario que permita obtener un grado académico o una cualificación profesional sólo está disponible en Tampere y Jyväskylä. Sorprendentemente, no hay muchos directores de coro profesionales en Finlandia; es extremadamente difícil ganarse la vida dedicándose únicamente a dirigir coros. En todo el país hay solo un puñado de puestos de trabajo de director a tiempo completo. La mayoría de los directores de coro trabajan como profesionales autónomos, obteniendo ingresos de diferentes fuentes a parte de (o en lugar de) la dirección coral. Aún a pesar de los tiempos de dificultades económicas que estamos viviendo, se siguen llevando a cabo esfuerzos para desarrollar la música coral y la dirección de coros para que estas puedan afrontar los restos del presente y del futuro, al tiempo que se siguen sosteniendo gracias a una sólida base de tradición.

Director musices **Seppo Murto** (b. 1955) es uno de los organistas y directores de coro más importantes de Finlandia. Se graduó en órgano en 1980 y en dirección coral en 1983. Comenzó sus andanzas como director artístico de Dominante en 1981. Además, ha trabajado como director artístico de los coros Suomen Laulu (1984-1988), Akateeminen Laulu (1994-2000), Viva Vox (1995-), Murtosointu (2003-) y Chorus Cathedralis Aboensis (2006-2008). Ha impartido varios seminarios y talleres sobre dirección coral alrededor del mundo (por ejemplo, en los festivales Nordklang y Europa Cantata. Ha realizado numerosas grabaciones con sus coros. Dos de ellas recibieron el reconocimiento de "Grabación de música coral del año". Murto también ha dirigido importantes obras de grandes compositores como Bach, Haydn y Mozart interpretadas por orquestas sinfónicas finlandesas. Seppo Murto es el organista de la Catedral de Helsinki desde 1985 y enseña dirección coral en la Sibelius Academy, la institución de educación musical más importante de Finlandia. Ha dado recitales de Finlandia y en el extranjero (Países Escandinavos, Russia, Estonia y Alemania). Ha recorrido todos los continentes con sus coros, excepto la Antártida. La *Finnish Choral Conductors' Association* nombró a Seppo Murto "director del año" en 2001 y la *Finnish church Musicians Association* lo nombró "músico de iglesia del año" en 2013. Fue el primer presidente de la Finnish Choral Conductors Association y el primer director artístico del festival "Choral Espoo". Correo electrónico: seppo.murto@uniarts.fi