

Estudiar dirección coral alrededor del mundo: Australia, Oceanía

Carl Crossin, educador, director y compositor

Traducido del inglés por Javier Perotti, Mendoza (Argentina)

Revisado por Juan Casabellas, Argentina

Las oportunidades para estudiar dirección coral en Australia son variadas y multifacéticas, y se han desarrollado considerablemente en los últimos veinticinco años. En general, la formación en dirección coral es ofrecida por varias universidades australianas como un componente especializado de una licenciatura musical y en cursos individuales. Sin embargo, un número creciente de asociaciones profesionales corales y educativas del país -incluidos varios de los más destacados coros particulares- ahora ofrecen talleres y clases magistrales en dirección coral. Estos talleres atienden generalmente diversos niveles de especialización, desde nivel principiante a intermedio.

Cursos y programas en dirección coral en universidades y otras instituciones de enseñanza superior en Australia

De las cuarenta universidades que operan actualmente en Australia, aproximadamente dos tercios ofrecen cursos de música de alguna naturaleza. La mayoría de estos cursos de música es de carácter generalista. Gran parte de la formación musical profesional en profundidad en las áreas propias de dirección, musicología y formación docente tiene lugar en un pequeño número de las principales universidades, la mayoría de las cuales ofrecen programas al estilo de conservatorio. Entre

ellas se cuentan: la Universidad de Adelaida (Conservatorio de Música Elder), la Universidad Griffith (Conservatorio de Música de Queensland), la Universidad de Queensland, la Universidad de Melbourne (Conservatorio de Música de Melbourne), la Universidad de Sydney (Conservatorio de Música de Sydney), la Universidad de Tasmania, la Universidad de Australia Occidental y la Academia de Artes Escénicas de Australia Occidental. Prácticamente todas estas universidades ofrecen, de alguna manera, formación en dirección general (normalmente, en un nivel comparativamente básico), como parte electiva de un título de grado de Música y/o como componente de un título de posgrado.

En relación con la nomenclatura, hay que tener en cuenta que, en las universidades de Australia, la palabra "programa" se refiere a un grado completo. Una licenciatura en Música o una maestría en Música, por ejemplo, es un programa. La palabra "curso" se refiere a una unidad específica de estudio dentro de un programa. Así, "Introducción a la dirección coral" o "Dirección para maestros" serían ejemplos de cursos dentro de un programa de una licenciatura en Música.

La formación especializada en dirección coral se ofrece en las siguientes universidades:

- La Universidad de Adelaida (Conservatorio de Música Elder) en Adelaida, Australia del Sur, ofrece dos cursos universitarios en dirección como parte de la licenciatura en Música: una a nivel introductorio que incluye técnicas corales específicas, y un curso universitario más especializado en dirección y liderazgo coral. También se enseñan técnicas de dirección coral como parte de la educación musical especializada dentro de la licenciatura en Música. A nivel de posgrado, se ha añadido recientemente dirección coral como una asignatura importante dentro del grado de master de estudios musicales.
- La Universidad Nacional Australiana en Canberra (Escuela

de Música de Canberra) ofrece, como parte de su licenciatura en Música, un curso universitario en dirección que incluye técnicas corales.

- La Universidad de Queensland, en Brisbane, ofrece un curso universitario en dirección coral en el nivel introductorio como parte de su licenciatura en Música, así como un curso de posgrado más especializado en dirección coral y pedagogía como parte de la maestría en Música. También se enseñan técnicas de dirección coral como parte del curso universitario de educación musical denominado "Enseñanza de la música a través de la actuación coral".
- La Universidad Griffith en Brisbane (Conservatorio de Música de Queensland), ofrece un curso universitario en dirección coral en el nivel introductorio como parte de su licenciatura en Música y se encuentra actualmente en el proceso de redesarrollo de su oferta en esta área.
- La Universidad de Melbourne ofrece un curso de posgrado en dirección coral como parte de la maestría en Música.
- La Universidad de Tasmania en Hobart, Tasmania, ofrece un curso universitario de nivel introductorio de dirección orquestal como parte de su licenciatura en Música, que incluye técnicas corales.
- La Universidad de Australia Occidental en Perth, Australia Occidental, tiene estudios de dirección como parte de los cursos universitarios de educación musical, y la Academia de Verano de la Universidad de Australia Occidental también ofrece estudios de dirección coral. Además, hay estudios de posgrado en dirección coral incluidos como parte de la clase de educación musical en la maestría en Docencia y como componente en la maestría en Música.
- La Academia de Artes Escénicas de Australia Occidental ofrece un curso universitario de nivel introductorio en dirección y en dirección coral.
- La Universidad de Newcastle ofrece un curso universitario de nivel introductorio en dirección.

El estudio de la dirección coral a nivel de doctorado en Australia es un área en desarrollo. Varios de los principales directores corales de Australia han obtenido doctorados de universidades australianas en áreas relacionadas a la musicología, la composición y la educación musical, y algunas de las universidades mencionadas previamente están en un proceso de desarrollo de opciones de doctorado (PhD) en dirección coral o áreas afines. En Australia, la investigación es un componente vital en todos los estudios de doctorado en artes escénicas.

Escuelas de verano y talleres periódicos ofrecidos por las asociaciones profesionales y los coros más destacados

Además de los estudios más formales en dirección coral, como se ha descrito anteriormente, un pequeño pero significativo número de coros y otras organizaciones musicales -incluidas las asociaciones profesionales de toda Australia- también ofrecen talleres y clases magistrales de especialistas en dirección coral como parte de sus actividades permanentes, o en sus escuelas de verano y conferencias anuales.

Las diversas secciones estatales de la **Asociación Nacional de Coros de Australia** (ANCA, por su sigla en inglés), y de la **Sociedad Australiana para la Educación Musical** (ASME, por su sigla en inglés) ofrecen, con frecuencia, talleres de dirección coral para maestros de escuelas y directores de coros comunitarios, y además, el *Choralfest* -evento bienal nacional de la ANCA- y las conferencias nacionales de la ASME también cuentan con talleres y clases magistrales con algunos

de los principales directores corales de Australia y directores internacionales invitados.

La **Organización Australiana de Educación y Formación de Directores Corales** (ACCET, según su sigla en inglés), con sede en Melbourne, ha estado ofreciendo capacitación en dirección coral para directores de coros comunitarios, de escuelas e iglesias por más de veinte años. Cada mes de enero, la ACCET ofrece una semana intensiva de talleres y clases magistrales. Sus escuelas de verano cuentan anualmente, como invitados destacados, con un director internacional y un director de Australia, lo que garantiza así que cada año se proporcione una perspectiva diferente sobre dirección coral y liderazgo. Las actividades presentadas por la ACCET en su escuela de verano incluyen sesiones plenarias, clases magistrales y talleres.

Del mismo modo, la **Escuela Real de Música Sacra de Australia** (RSCM Australia, por su sigla en inglés) ofrece actividades de formación coral con base estatal, así como una escuela de verano nacional que se celebra durante cada mes de enero en una ciudad capital australiana diferente. La música sacra es, por supuesto, el foco principal de estas escuelas de verano, pero la naturaleza de la actividad de dirección coral en Australia es tal que a menudo hay una superposición entre los sectores educativos y eclesiásticos.

El **Instituto de Educación Musical Kodály de Australia** (KMEIA, por su sigla en inglés) también ofrece una amplia variedad de actividades de formación coral de alcance estatal y nacional como parte de su amplio enfoque sobre la educación musical. Estos incluyen una conferencia nacional bienal y una gama de actividades con estudios de dirección coral que conducen al Certificado Kodály Australiano que ofrece el KMEIA en asociación con la Universidad de Nueva Inglaterra en Armidale, Nueva Gales del Sur.

En los últimos años, varios de los principales coros de

Australia también han tomado la iniciativa y han desarrollado sus propios talleres y clases magistrales de formación en dirección coral. Estos suelen ser talleres intensivos de fin de semana que proporcionan capacitación focalizada y experiencia para los directores corales más avanzados.

Las más importantes iniciativas de formación de directores corales han sido las realizadas por los coros de la Escuela Nacional de Coros de Gondwana, la agrupación *The Australian Voices*, el Coro de Cámara de Sydney, el ensamble *Adelaide Chamber Singers*, el coro *Sydney Philharmonia*, el coro de la Orquesta Sinfónica de Melbourne y el Coro Nacional de Jóvenes de Australia.

El más notable de estos desarrollos ha sido la creación, hace tres años, de la Academia de Dirección Coral de Gondwana. Establecida como parte de la **Escuela Nacional de Coros de Gondwana**, que se celebra anualmente en Sydney, en enero de cada año, la Academia reúne a un pequeño grupo de directores corales jóvenes de toda Australia en una escuela de verano intensiva de dos semanas de duración. Los directores de coros que asisten a la Academia pasan de ocho a diez horas por día en talleres y clases magistrales, y pueden observar también a algunos de los principales directores de coros australianos dirigiendo los seis coros en la misma Escuela Nacional de Coros de Gondwana. Estos seis coros tienen integrantes con un rango de edades de 10 a 26 años.

Influencia de los directores de coro fuera de Australia

Ninguna discusión sobre la formación de los directores de coros en Australia estaría completa sin un reconocimiento de las diversas influencias externas que han estimulado el desarrollo de la producción de la música coral y del director coral en el país.

Durante el primer siglo y medio de la historia de Australia,

la influencia predominante sobre la producción de la música coral -y por lo tanto, en la formación del director coral- fue la tradición coral inglesa y, en particular, el repertorio y las tradiciones religiosas. Además, durante ese siglo y medio inicial, la mayoría de los catedráticos jefes de los departamentos musicales y los directores de conservatorios de Australia eran ingleses, y así, la educación musical terciaria australiana estuvo fuertemente influenciada por el patrimonio cultural británico. Sin embargo, la tradición coral inglesa no era la única influencia, ya que Australia recibió también la proveniente de numerosas comunidades de diversas partes de Europa. En ese sentido, es importante destacar el papel que las tradiciones luteranas han jugado en la educación escolar -especialmente la educación musical- en Australia.

La conferencia de 1973 de la Sociedad Internacional para la Educación Musical (ISME, por su sigla en inglés) en Perth, Australia Occidental, fue un hito destacado en la educación musical australiana, pero también proporcionó un estímulo significativo para la formación del director coral en Australia, debido en gran parte a las actuaciones y los talleres de Rodney Eichenberger y su coro de la Universidad de Washington. Desde mediados de la década de 1970, un creciente número de directores de coros estadounidenses visitaron Australia para trabajar con una nueva generación de jóvenes directores de coros locales. Entre estos directores corales y pedagogos estadounidenses se encuentran Rodney Eichenberger, Frank Pooler, Anton Armstrong, Weston Noble y David Jorlett. Sin embargo, la contribución más importante fue la de Rodney Eichenberger y sería difícil subestimar su influencia en la música coral australiana durante este período. En la década de 1980, un número significativo de jóvenes directores de coros de Australia continuó luego sus estudios de posgrado en dirección coral en los Estados Unidos.

Directores ingleses como David Hill y Mike Brewer también han desempeñado un papel importante para ayudar a dar forma al

paisaje de la formación coral de Australia, al igual que Roy Wales. El inglés Roy Wales fue uno de los primeros protegidos de Rodney Eichenberger para venir a Australia, y su influencia en los directores de coros más jóvenes y en la creación de una asociación nacional de coros ha sido significativa.

Muchos de los actuales directores corales de Australia han estudiado, viajado y trabajado internacionalmente y, como sucede en todo el mundo en este siglo XXI, la comunidad coral australiana es a la vez global y ecléctica en sus influencias y repercusiones. En Australia, la formación del director coral refleja, en todas sus manifestaciones, los niveles internacionales y expectativas de una forma de arte verdaderamente global y diversa.

En las últimas décadas, otra poderosa influencia en el desarrollo de la música coral de Australia -y por lo tanto, en la formación del director coral- ha sido el trabajo de nuestros compositores.

Compositores australianos como Peter Sculthorpe, Malcolm Williamson, Nigel Butterley, Clare Maclean y Graeme Koehne han aparecido en la escena coral internacional a través de sus obras para coro, pero en las últimas dos décadas y media, ningún compositor australiano ha contribuido tanto al desarrollo del repertorio coral de Australia como Stephen Leek, que ha trabajado exhaustivamente como compositor y director de coro, y ha influido en la forma en que muchos directores de coros ven la música coral australiana. Esto ha tenido un impacto considerable en aspectos relativos al estudio del repertorio y a la formación del director coral en Australia.

Carl Crossin OAM -director de orquesta, educador y compositor- es uno de los directores de coros más experimentados y respetados de Australia. Es fundador, director artístico y

director del ensamble *Adelaide Chamber Singers*, agrupación que ha sido multipremiada internacionalmente, y hasta hace poco se desempeñó como director del Conservatorio de Música Elder de la Universidad de Adelaida. Actualmente es jefe de estudios vocales, corales y de dirección en la Universidad de Adelaida, donde también enseña dirección. Carl es director del *Elder Conservatorium Chorale* y del *Adelaide Symphony Chorus*, y ha trabajado alrededor de Australia e internacionalmente como director invitado, jurado y profesor de dirección coral. En 2007, Carl fue galardonado con la Medalla de la Orden de Australia (OAM, por su sigla en inglés) por sus servicios a la música coral. Correo electrónico: carl.crossin@adelaide.edu.au