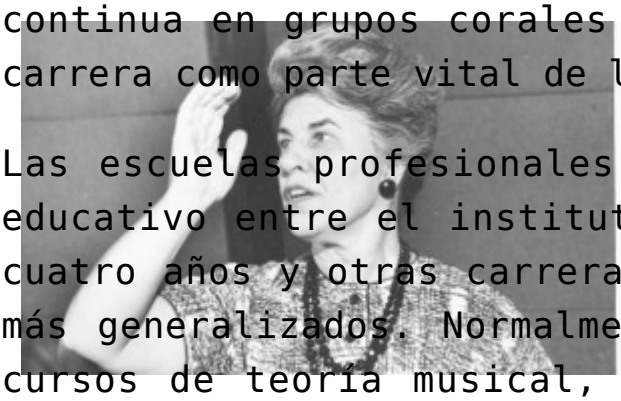
Dirección coral por el mundo: América, Estados Unidos

Por Christopher D. Haygood, director y profesor
Y Jo-Michael Scheibe, director y profesor
Traducido del inglés por Juan Carlos García Gil, España
Revisado por Camen Torrijos, España

La música coral se asentó en Norteamérica con la llegada de los colonos europeos al Nuevo Mundo. Estos colonizadores trajeron consigo tradiciones corales y establecieron una cultura en los Estados Unidos que motivaba los valores del Arte Coral. Las sociedades de canto del siglo XIX encabezadas por la clase media ayudaron al desarrollo de métodos de canto a la vista, incrementaron la calidad de la iglesia y los conciertos corales y fueron un estímulo para la instrucción centrada en música coral en los Estados Unidos. Este movimiento cobró fuerza en el siglo XX gracias a pioneros como Elaine Brown, Harold Decker, Julius Herford, Charles Hirt, Roger Wagner y Howard Swan, por decir unos pocos. La descripción de Swan de las distintas perspectivas de la música coral en EE. UU. desde la segunda mitad hasta finales del siglo XX contribuyó a la cultura coral colectiva de la nación.

Helaine Brown

La mayoría de las escuelas públicas americanas (primaria, secundaria y bachiller) acogen la música coral como algo esencial para la experiencia educativa y ofrecen clases de música como parte regular de un día escolar del estudiante. Debido a esto, un estudiante de bachillerato podría perfectamente graduarse con varios años de experiencia cantando en grupos corales que incluyen en su plan de estudios la instrucción en varios elementos de la maestría musical. Todos los niveles de educación superior incluyen el estudio de la música coral ofreciendo a los graduados en bachillerato diversas opciones cuando deciden seguir una carrera musical. La Asociación Nacional de Escuelas de Música (NASM, por sus siglas en inglés) reconoce los programas de música de las instituciones de educación superior en los Estados unidos. La NASM trata de proporcionar un estándar de integridad académica a través de una serie de niveles y monitorizar la adherencia institucional a través de revisiones formales periódicas. La NASM destaca el entrenamiento vocal y la participación continua en grupos corales a través de estudios durante la carrera como parte vital de la educación en la música coral.



Las escuelas profesionales de dos años sirven como puente educativo entre el instituto y la carrera universitaria de cuatro años y otras carreras asociadas en campos de estudio más generalizados. Normalmente, estas instituciones ofrecen cursos de teoría musical, musicología, dirección básica y lecciones de voz como componentes del Técnico en Música. La escuela universitaria prepara a los estudiantes para la transición a una licenciatura de cuatro años, con muchas

clases requeridas ya completadas. La convalidación de créditos de cursos para una carrera de cuatro años varía dependiendo del criterio de la institución.

La licenciatura en Educación Musical (BME, por sus siglas en inglés) con énfasis coral o vocal prepara a los estudiantes para enseñar música coral elemental y secundaria en escuelas públicas o privadas. Los cursos de métodos educativos, los estudiantes especiales y el desarrollo infantil y adolescente ocupan una parte importante de las horas de los créditos de la BME, y numerosas instituciones incluyen además unas prácticas de ensayo en su plan de estudios. Antes del periodo de prácticas, los cursos de preparación de ensayo ponen a los estudiantes en el lugar del director, donde son supervisados en situaciones de ensayo a lo largo del semestre. Las prácticas combinan experiencia práctica con seminarios destinados a evaluar, solventar y trazar estrategias; y, por tanto, aumentar la efectividad de los educadores de música coral conforme llegan a las clases.

Generalmente, los cursos universitarios relacionados con la música coral incluyen de uno a cuatro semestres de clases de dirección, siendo limitado el número de instituciones que ofrecen estudio de dirección privado a nivel universitario. A menudo, los cursos del primer semestre contemplan la expresión en la dirección básica apta tanto para grupos corales como instrumentales, mientras que los semestres adicionales se centran en la expresión y lenguaje específico para el ensayo coral y el canto. En este momento, la Universidad del Sur de California posee el único programa que ofrece una Licenciatura en Música Coral. Esta carrera proporciona a los estudiantes universitarios la oportunidad de seguir estudios corales exhaustivos que incluyen cursos adicionales en dirección, desarrollo, organización y dicción coral junto con clases educativas generales.

La preferencia del profesor en los estudios universitarios de dirección coral puede a veces ser más importante que la de la

institución. La filosofía de un único profesor o un colectivo respecto al sonido coral y los gestos moldea el proceso y el producto de una institución. Los estudiantes pueden adscribirse a una filosofía específica de dirección, lenguaje gestual, método pedagógico o una combinación de estos. De manera similar, muchos programas dan mayor importancia al rendimiento o la información académica, mientras que otros buscan un equilibro óptimo. Competitivos lectorados y becas de investigación se conceden a estudiantes graduados basándose en sus méritos y en su puntuación académica. Estos premios económicos varían desde una parte hasta la totalidad de la matrícula y becas adicionales dependiendo de las políticas de la institución en cuestión. Cada uno de estos factores influye a los estudiantes a la hora de elegir programas universitarios en los Estados Unidos.

Debido a las especificaciones establecidas por la NASM y parámetros adicionales relativos a carreras de postgrado, no es de extrañar que el Máster en Música (MM) sea el título más alto otorgado por una universidad americana. Algunas instituciones tienen unas limitaciones estrictas para el número de admisiones tanto para máster como para programas de doctorado. En algunas, el Máster en Música ofrece a los estudiantes un título que incluye instrucción coral, orquestal y de viento junto con la dirección como parte del plan de estudios. Algunos programas hacen más énfasis en la educación musical, mientras que otros ofrecen un título de máster con un certificado de enseñanza llamado Máster de Enseñanza. Estos títulos normalmente requieren 30-36 créditos y son una mezcla entre literatura coral, dirección, pedagogía vocal, métodos de investigación, lecciones de voz, dirección instrumental, historia de la música y participación en grupos. El MM puede completarse en dos años académicos completos o dos veranos y un año académico en algunas instituciones. Los estudiantes que también enseñen o trabajen en otros campos pueden escoger asistir a clase a tiempo parcial.

Los directores corales con trabajo en escuelas, iglesias y otras entidades durante el año escolar que deseen completar estudios de postgrado en música coral pueden decidir si matricularse en un programa de máster de verano. Hay unas pocas instituciones en los Estados Unidos que ofrecen el título de Máster en Música en Dirección Coral, Máster en Educación Musical con énfasis coral y un Máster de Educación en Música Coral que puede completarse a lo largo de tres veranos. Las universidades de Florida, California, Michigan y Oregón ofrecen estos programas. Estas opciones pueden ser una ventaja para estudiantes internacionales que prefieren permanecer en el extranjero por periodos limitados de tiempo.

Hay muchas menos universidades que ofrecen doctorados en música que las que ofrecen títulos de máster. Tanto el Doctorado en Música (DMA, por sus siglas en inglés) como el Doctorado en Filosofía de la Educación Musical permiten estudiar música coral. El doctorado en Educación Musical se inclina bastante más hacia los cursos dirigidos a la metodología de la educación, al tiempo que incorpora dirección y literatura coral de manera más limitada. En comparación, en un programa de Doctorado en Música, los requerimientos de literatura coral abarcan de uno a cuatro semestres en algunas instituciones especializándose desde era composicional o práctica litúrgica hasta música universal. La duración del programa del DMA varía de dos a cinco años dependiendo de los requisitos curriculares de la institución que se solicite. Los programas pueden incluir exámenes eliminatorios, proyectos o tesis, mientras que otros pueden pedir más de uno de estos componentes además de trabajo de curso y recitales para completar los requerimientos del título.

Los doctorandos en programas DMA tanto en Música Coral como Dirección Coral dedican hasta tres años a un estudio profundizado de la dirección coral más allá del título de máster. Esto tiene lugar en situaciones de aula, lecciones privadas y grupos dirigiendo tareas que normalmente culminan

en uno o más proyectos de recitales. Aunque existen coros recitales, muchas instituciones esperan que los estudiantes de postgrado creen su propio coro para cada recital. Además, los componentes de dirección orquestal e instrumental, lecciones de voz, cursos en pedagogía vocal y dicción están siendo a menudo incluidos como elementos clave para este título de postgrado. Los estudios de doctorado en numerosas instituciones, particularmente aquellas con mayor temario requerido, esperan que los estudiantes terminen sus estudios en una o más áreas adicionales. Pocas instituciones ofrecen un MM o DMA en Música Sacra, pero los planes de estudio en estos programas incluyen un análisis más intensivo del repertorio canónico sacro junto con concentraciones de dirección coral.

El verano concede múltiples oportunidades a los directores que deseen profundizar en su formación. Talleres corales centrados en formación del tono, dirección coral o preparación para obras importantes que sirven de recursos a los directores corales de diversas habilidades con ganas de fortalecer su técnica y pedagogía. El Festival Oregón Bach, Facultad de Artes de Westminster en la Universidad Rider, el instituto de verano Rene Clausen y el Instituto Coral Eastman son unos pocos de los importantes talleres estivales disponibles en los Estados Unidos. Además de la publicidad de la institución anfitriona, la *Revista Coral* de la Asociación Americana de Directores Corales publica talleres de verano que tienen lugar en los Estados Unidos y por todo el mundo a lo largo del año.

La diversidad y cantidad de enfoques caracterizan el estudio de la dirección coral en los Estados Unidos. Cada institución y su facultad determinan el tema de atención de su propio programa proporcionando a los músicos corales incontables opciones de estudio. Las universidades de todo el país motivan a los estudiantes internacionales interesados en el desarrollo de sus habilidades como directores corales y educadores a explorar las opciones de la carrera. A los estudiantes internacionales para los que el inglés es su segunda lengua se

les obliga a obtener una puntuación apta en el Test de Inglés como Lengua Extranjera (TOEFL, por sus siglas en inglés). La mayoría de instituciones tienen un plazo máximo para la solicitud hasta el 1 de diciembre para la admisión en el calendario del próximo año. Se trata de motivar a los lectores a investigar a fondo opciones para determinar qué programas podrían encajar mejor con sus necesidades personales.

Dr. **Christopher D. Haygood**, Director Asociado de Estudios Corales en La universidad del estado de Oklahoma, enseña cursos universitarios y de postgrado, dirige University Singers, Statesmen y el grupo Vocal de Jazz OSU. Christopher ha dirigido coros por todos los Estados Unidos, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Aparece como orador invitado en Teorias de la Inteligencia y Estrategia de Ensayo y temas específicos de la Literatura Coral. Ha recibido el premio Doctor en Artes Musicales (DMA, por sus siglas en inglés) en la Escuela de Música Thomton de la USC. Correo electrónico: christopher.haygood@okstate.edu

Dr. **Jo-Michal Scheibe**, Profesor y presidente del departamento de Música Coral y Sacra de la Escuela Thomton de Música en la Universidad del Sur de California. Fue presidente nacional de la Asociación Americana de Directores Corales (ACDA, por sus siglas en inglés) del año 2011 al 2013. Actualmente es vicepresidente de Actividades Internacionales en la ACDA. Los USC Chamber Singers cantaron recientemente en el X Simposio Coral Mundial del 2014 y hará acto de presencia en la Conferencia Nacional de la ACDA del 2015 en Salt Lake City en febrero. Correo electrónico: scheibe@thornton.usc.edu