

El efecto de los Festivales de Música de Kenia en la calidad y los estándares corales

Sylvester Otieno Ogama, Compositor y Director Coral, Kenia

Introducción

Los festivales de música de Kenia han seguido ofreciendo oportunidades de exhibición para espectáculos artísticos y culturales que fomentan y promueven el estudio, la práctica y el desarrollo de la música, la danza y la oratoria. Los coros aprovechan estas oportunidades para poner en escena piezas que no solo promueven los objetivos de las instituciones que los patrocinan, sino que también abordan los temas emergentes a la vez que entretienen al público. Por su parte, los compositores esperan una evaluación artística creíble de estas obras, así como las recomendaciones necesarias para mejorar, independientemente del valor numérico de las representaciones corales. Así pues, mediante el uso de terminologías definibles, coherentes y verificables, las observaciones de los árbitros contribuyen en gran medida a determinar la calidad y el nivel de las composiciones que han de pasar a los siguientes niveles del festival del año, o que han de escribirse para el nuevo festival posterior al nivel nacional. Estas observaciones también mejoran la calidad de las actuaciones corales si están bien interpretadas. La selección se facilita a través de los talleres anuales para árbitros y formadores, en los que más de diez mil participantes reciben orientación sobre el análisis sistemático de la composición, la formulación de comentarios instructivos y la calificación de las interpretaciones.

Criterios del festival

El Festival de Música de Kenia, adscrito al Ministerio de Educación, ha especificado dos categorías principales de composiciones: composiciones originales basadas en temas de elección propia y composiciones especiales basadas en temas proporcionados por diversos patrocinadores. Los criterios exigen que la música esté escrita en lengua vernácula o swahili o en inglés; la canción debe tener un texto sacro o profano; la canción debe ser específica para cada género en cuanto a la voz (SSA, TTBB o SATB); la composición estándar para coros de 36 a 42 miembros no debe durar más de 4 minutos, mientras que la composición avanzada para coros de 48 a 60 miembros debe durar entre 6 y 9 minutos en el escenario; los intérpretes deben ser necesariamente miembros de las escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de formación profesional, universidades o clubes de profesores a los que representan; se debe proporcionar previamente a los jueces una partitura limpia y precisa, etc. Dado que el FMK es un acontecimiento gigantesco que acredita y promociona a músicos, muchos compositores y directores dedican tiempo a participar y, como resultado, tienden a trasladar esas normas a otros festivales existentes a través de talleres y actuaciones.

Consideración de las cuatro operaciones combinatorias de la música

La evaluación constante de la adecuación de la música en términos de medio, género, forma y textura ha mantenido a los compositores conscientes de la importancia de tales consideraciones a la hora de preparar su música para el FMK. Como resultado, hay una buena variedad de música para todo tipo de coros.

Uso eficaz de los elementos de la Música

El arte de componer música depende en gran medida de cómo se utilicen adecuadamente ciertas herramientas para reunir ideas en una canción. Dado que no todos los compositores de Kenia

estudian composición musical, el FMK ha seguido ofreciendo oportunidades para compartir ideas y conocimientos. Hoy en día, muchas canciones presentadas en el festival reflejan una manipulación más adecuada de los elementos rítmicos, melódicos, armónicos, dinámicos, formales y textuales que antes. La misma música se utiliza también para otros actos.

Cumplimiento de los principios de composición

Los principios de composición son herramientas o dispositivos que ayudan a organizar los sonidos y los elementos de la música en obras cohesivas. A los compositores del FMK se les anima constantemente a que se adhieran a principios como la variedad de ideas, la repetición significativa, el equilibrio armónico y formal, la sensibilidad a la acústica con respecto a las direcciones de interpretación, los aspectos de tensión y resolución, las transiciones bien pensadas y la unidad de propósito. Por encima de todo, se considera que es la interacción, y no el aislamiento, de los elementos individuales y los principios de composición lo que hace que la música sea agradable. Compositores como Henry Wanjala, Sylvester Otieno, Fredrick Ngala, Timothy Njoora, Humphrey Kisia, Franklin Etyang, Esther Buyekha, Jackline Bulinda, Joyce Mochere, Melitus Wanyama, Wilson Shitandi, Gabriel Musungu (fallecido), Boniface Mghanga (fallecido), Sammy Otieno (fallecido), Arthur Kemoli (fallecido), Okuku Zalo (fallecido) y muchos otros han escrito música ingeniosa para festivales y para la pedagogía.

Preparación de los coros

A través de los diversos talleres del FMK, se orienta a los formadores de coros sobre cómo llevar a cabo audiciones eficaces para determinar la aptitud musical de las personas necesarias en el coro del festival. Se hace hincapié en el registro vocal, el sentido del tono y el ritmo, la energía vocal, el fraseo y la expresión adecuados, la agudeza y el control, la mezcla tonal, el equilibrio coral y la dicción

adecuada, etc. Otros factores, como la edad, el sexo, el número de cantantes por sección vocal, el idioma y el texto de la canción preferidos, la estructura y la musicalidad de la pieza, también importan mucho.

Las actuaciones corales como medio de entretenimiento educativo

Al tratarse de un evento educativo, se espera que las actuaciones sean decentes y reflejen técnicas y estándares corales adecuados. Los coros que participan en el FMK se esfuerzan al máximo:

1. **Entonación:** Los directores se esfuerzan por cuidar la calidad del tono, la afinación, la mezcla y el equilibrio. La entonación se considera una de las marcas más evidentes de un buen o mal conjunto.
2. **Técnica vocal:** Los cantantes mejoran constantemente su articulación, precisión rítmica, fluidez, flexibilidad y control de la respiración, lo que contribuye a mejorar su valor coral.
3. **Tono:** Se define como el sonido o timbre agradable al oído. Las palabras asociadas a este término pueden ser “uniformidad” y “dirección”. El jurado fomenta la coordinación de los sonidos individuales para lograr una mezcla eficaz en el canto de conjunto.
4. **Integridad rítmica e interpretación:** Estilo, tempo, fraseo, contrato dinámico, etc. “Integridad” se aplica a una sensibilidad al pulso principal de la música. Se desaconseja el exceso de prisas y ralentizaciones que tienden a distraer de la buena comunicación de la música. Se presta la debida atención a los matices del ritmo para mantener la cohesión y el lenguaje.
5. **Efecto musical y dicción:** El jurado hace hincapié en el fraseo y la sensibilidad melódica, el arte, la expresividad y el sentimiento musical, etc. Se persuade a los intérpretes para que transmitan sonidos verbales precisos en el contexto de la línea musical, ya que la

dicción es importante para la comunicación de la canción, pero debe formar parte del efecto general de la interpretación.

6. **Musicalidad:** Sensibilidad a todos los aspectos de la ejecución para que el resultado musical sea eficaz: fraseo, dinámica (buen sentido del canto fuerte y suave), ataque vocal; todo lo que transmita una sensación de seguridad en la interpretación y no distraiga al oyente. Esto debería retratar la preparación mental del intérprete respecto a la música: los intérpretes suelen ser guiados para que piensen detenidamente en cómo debe hacerse la música.
7. **Valor estético:** Los jueces del FMK evalúan la obra en su conjunto, puntuando el efecto estético y el atractivo más allá de la mera destreza técnica. Sobre todo, dado que Kenia es una nación que baila, se anima a los coros a que actúen de forma que haya un equilibrio saludable entre la implicación emocional y la física. Demasiado baile que no sea una expresión emocional de apreciación musical es nulo por muy vigoroso y vistoso que sea.

El FMK y el auge de los ensambles corales

La mayoría de los grupos corales más destacados de Kenia son producto del Festival de Música de Kenia. Entre ellos se encuentran Blend Ensemble-K y Talanta Afrika Singers de Sylvester Otieno, Nairobi Chamber Chorus de Ken Wakia, Star Chorale de Wilson Shitandi, Almasi Chorale de Elija Adongo, Nairobi Girls Chorale de David Isindu, African Cultural Choir de Joseph Muyale, Sifa Melodies de William Akunda, Bel Canto de Abbey Chokera, Redforth Chorus de Filah, Coast Chorus de Philip Mbiji, etc. Todos estos grupos y muchos más contribuyen también a la composición y calidad de varios coros de iglesias en Kenia, además de participar activamente en los coros escolares. Es grato advertir que la música coral y los grupos de Kenia son cada vez más solicitados internacionalmente.

Invitación a una experiencia coral típica de Kenia

El 95º Festival de Música de Kenia se celebrará en la Universidad Dedan Kimathi, cerca del Monte Kenia, en el condado de Nyeri, del 11 al 23 de agosto de 2023, y en él se interpretarán simultáneamente música, danza y oratoria en 10 salas diferentes. Al tratarse de la primera edición en toda regla tras la pandemia de Covid-19, va a ser excepcional. Otros festivales corales se celebran sobre todo en noviembre y son igual de buenos. Bienvenidos a Kenia. Bienvenidos al Festival de Música de Kenia.

Sylvester Otieno Ogama es un reconocido compositor y director coral con sede en la Universidad Kenyatta. Es solicitado como jurado de festivales de música y actualmente preside la Organización Coral de Parastatales, Ministerios, Empresas y Condados de Kenia (PAMICCCO). Puede ponerse en contacto con él a través del correo silvo2009@hotmail.com.

Traducido del inglés por Bryan Bravo Ríos, Cuba