

La expansión constante del canto a cappella australiano

Por Amelia Alder

El canto *a cappella* contemporáneo está en alza internacionalmente y en Australia incluso ha puesto las olas del revés. No solo se crean nuevos grupos cada día en todo el mundo, sino que también han comenzado a romper el techo de cristal y a llegar al mercado de la música comercial. El rápido crecimiento de los grupos *a cappella* en Australia está despertando el entusiasmo de toda la comunidad y sirve de inspiración tanto a grupos ya establecidos como a los recién creados para trabajar con más ahínco y así lograr llevar la escena local al siguiente nivel.

Australia es la patria de diversos grupos *a cappella* ganadores de certámenes internacionales, como The Idea of North, Suade, Coco's Lunch y The Australian Voices, que durante las últimas dos décadas han sido pioneros de distintos estilos contemporáneos de canto. Tan solo unos pocos grupos internacionales incluyeron Australia como parte de su gira durante esos años, y este aislamiento geográfico limitó las oportunidades de la audiencia local para ver una gran variedad de grupos *a cappella* mundiales. A su vez, retrasó el desarrollo de la siguiente generación de cantantes *a cappella* australianos, pero esto ha comenzado a cambiar en los últimos años. La situación nacional del canto *a cappella* alcanza ahora nuevas marcas gracias al apoyo de Vocal Australia.

The Australian Voices (dir: Gordon Hamilton)

Vocal Australia es una organización nacional de canto a *capella* contemporáneo creada hace cinco años. Se dedica a proporcionar formación, actividades y recursos a cantantes de todo el país a través de comunidades, tanto online como presenciales. Basada en asociaciones similares como CASA y Vocal Asia, Vocal Australia ha llevado a cabo eventos de gran éxito, como por ejemplo el festival GET VOCAL, los campeonatos nacionales de canto a *cappella* AUS-ACA, así como talleres y exhibiciones habituales. Dichos eventos han servido de apoyo al crecimiento masivo de la participación de los cantantes en el canto a *cappella* contemporáneo durante los últimos años y, a través del fomento en los grupos de la colaboración, el apoyo y el mutuo aprendizaje, la comunidad ahora destaca no solo en cantidad, sino también en calidad.

Como ocurre con la mayoría de las historias de éxito, lo que a un espectador externo podría parecerle un triunfo logrado de la noche a la mañana ha llevado en realidad muchas décadas. A lo largo de los años, se han creado organizaciones de canto a *cappella* contemporáneo, como la Contemporary A Cappella Society of America, Vocal Asia, European Vocal Association, el UK Vocal Festival y el African A Cappella, para proporcionar a los grupos un lugar donde encontrar oportunidades para actuar, colaborar y aprender de los mejores artistas y especialistas en sus respectivas localidades, regiones y países; una clave importante para el desarrollo de la comunidad, tanto local como internacionalmente. Estos avances han desembocado en la

aparición de nuevos festivales *a cappella* por todo el mundo, la expansión de campeonatos nacionales gracias a este nuevo y creciente interés y un aumento sin precedentes del número de cantantes *a cappella*.

Vista la evolución de la situación del canto *a cappella*, no es una sorpresa que los productores de cine y televisión hayan tomado nota. La llegada de *GLEE*, de la cadena Fox, el show de televisión *The Sing Off*, de la NBC (100% *a cappella*), y la taquillera *Pitch Perfect* (pronto se estrenará *Pitch Perfect 2*) han centrado la atención en el canto *a cappella*, presentándolo en una posición privilegiada, tanto en la gran pantalla como en nuestro salón. Este reciente auge ha mostrado el mundo del canto *a cappella* a los medios de comunicación y a la población en general como jamás se había visto antes y ha servido de inspiración a jóvenes cantantes de todo el mundo para unirse a grupos vocales escolares y universitarios.

The Idea of North (Australia)

Existen algunos motivos clave que han hecho que el canto *a cappella* esté expandiéndose por todo el mundo. El primero y más importante es que los instrumentos musicales pueden costar desde solo 2 dólares hasta la friolera de 2 millones de dólares, pero existe un instrumento que es gratis para todos: la voz y el cuerpo humanos. Todos los extraños y maravillosos sonidos que se pueden lograr están al alcance inmediato de cualquiera. Además de proporcionar un fórum para desarrollar valiosas capacidades como músico, el canto *a cappella* también ofrece algo que solo unas pocas formas de música aportan:

inclusión y accesibilidad total y sin límites. No hay barreras para participar. No cuesta nada empezar, solo hace falta tiempo y pasión. Todo lo que se necesita es quedar con unos cuantos amigos y comenzar a cantar. Más específicamente, el repertorio popular que se emplea en el canto *a cappella* contemporáneo ha llamado la atención de muchos cantantes. Algunos sienten que tienen la capacidad de conectar mejor con canciones actuales y contemporáneas, ya que normalmente son más relevantes para sus vidas e intereses musicales. Su pasión está abriendo las puertas para que los cantantes y el público conozcan una gran variedad de estilos y también para promover el crecimiento de su compromiso con la música y su pasión por cantar.

Antes de los últimos avances tecnológicos mundiales, los grupos australianos no eran conscientes del desarrollo y de la calidad de los conciertos contemporáneos *a cappella* a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, con el uso generalizado de Internet, los antes aislados cantantes australianos ahora pueden mantenerse actualizados viendo actuaciones de grupos internacionales en YouTube, descargando sus álbumes y siguiendo el progreso de sus grupos favoritos a través de las redes sociales y en sus páginas web. Los grupos también pueden acceder ahora a un incontable número de vídeos demostrativos en YouTube o en formato DVD para mejorar una habilidad vocal específica, como por ejemplo la percusión vocal o el *beatbox*, ambas muy populares en el mundo *a cappella*. Esto también ha ayudado a grupos australianos, como Suade, a ganar fans de forma internacional, dándoles así la oportunidad de ampliar los destinos de su gira mundial.

La tecnología ha visto crecer la escena *a cappella* australiana hasta el punto de que los mejores grupos del mundo pueden crearse un mercado en Australia antes de que lleguen a nuestras costas. Con un colectivo de fans australianos ya preparado y con ganas de verlos actuar, los grupos internacionales ahora pueden justificar como viables sus giras

en el otro extremo del mundo. Un ejemplo perfecto es el de las superestrellas del canto *a cappella* estadounidenses Pentatonix, que vendieron todas las entradas de sus conciertos para su primera gira australiana en tan solo unos pocos minutos; algo que no habría sido posible hace 10 años.

En Internet se puede acceder a un gran número de innovadores discos recopilatorios *a cappella*, como SING, GET VOCAL y BOCA por nombrar algunos, así que son muchas las opciones para presentar a los cantantes una gran variedad de estilos. Ya que el canto *a cappella* no es un género en sí mismo, sino que más bien entronca con una larga tradición de estilos de música debido a su formato, siempre hay algo para todos los gustos. Escuche las canciones de los mejores grupos *a cappella* del mundo, incluyendo Take 6 y Naturally 7 (jazz), Fork y The House Jacks (rock), The Kings' Singers y The Swingle Singers (de tendencias clásicas) y los Musical Island Boys y Vocal Spectrum (*barbershop*) para descubrir sonidos nuevos e interesantes.

También puede aprender más sobre los grupos *a cappella* actuales prestando apoyo a las comunidades y organizaciones *a cappella* locales acudiendo a sus eventos, para que ellos puedan a su vez seguir apoyando a los cantantes. ¡Entre en internet, elija algún arreglo para su grupo y pruébelo! Deke Sharon, productora vocal de *The Sing Off* (de la NBC) y *Pitch Perfect*, tiene un catálogo inmenso de arreglos *a cappella* en una gran variedad de estilos, voces y niveles de dificultad, idóneos para comenzar su grupo.

El canto *a cappella* contemporáneo está en auge no solo en Australia, sino también en todo el mundo. No querrá quedarse atrás cuando invada su escuela, universidad, comunidad y las conversaciones con sus amigos. La revolución australiana está teniendo lugar en este preciso instante y es el momento idóneo para unirse a una comunidad *a cappella* y ser parte de la historia del proceso. *A cappella*: ¡anímate y saca voz!

Amelia Alder es la directora y cofundadora de Vocal Australia (www.vocalaustralia.com) y es una educadora musical, artista, directora y cautivadora presentadora muy enérgica y que cuenta con gran experiencia. Después de haber hecho largas giras por todo el mundo durante los últimos 20 años con grupos a *cappella* de éxito internacional (como The Australian Voices, Young Voices of Melbourne y Vocal Folds 4, entre otros), Amelia ha regresado a Australia con una gran riqueza de conocimiento en todos los aspectos que engloba la música a *cappella* contemporánea. Correo electrónico: amelia.alder@gmail.com

Traducido del inglés por Ana Medina Martín, España

Revisado por Carmen Torrijos, España