

Torino 2012, ¡Todos Incluidos!

Por Carlo Pavese, Presidente de la Comisión de Música del Festival

Introducción. *Andante cantabile.*

Queridos lectores, ante todo es importante que sepan que Europa Cantat XVIII tiene un gran significado para ustedes. No importa el papel que desempeñen en la música coral, basta que seas cantor de cualquier edad o género musical, director, presidente, ávido oyente o novato, el festival le dará la bienvenida a tu voz, a tus ideas, a tu aporte, serán miles los participantes e inolvidable la experiencia musical y humana que vivirás.

Por esta razón queremos servirte de guía turística virtual.

Exposición

Primer Tema: On Stage. *Con moto.*

El festival se celebra, en forma natural: cuando se empieza a cantar inmediatamente se crea un teatro de voces de las personas que se comunican, interactúan, en armonía o contraste, por afinidad o por curiosidad. Por otra parte, el teatro nace como un lugar de encuentro de la *polis*, de intercambio de ideas, de discusión. Torino es envuelta por un ambiente convertido en escenografía, inspiración, sonido y asombro... el cual nos anima a reunirnos, a hablar, a intercambiar sentimientos y valores utilizando el lenguaje de la música. La ciudad se erige como el escenario de la música coral europea, proporcionando el espacio y el contexto ideal

para realizar proyectos “en escena”. Respecto al teatro, nuestra intención no se circunscribe a recordar las experiencias pasadas, sino abrir una nueva manera de concebir la interpretación coral, permitiéndonos establecer un cotejo con el movimiento, la actuación, el espacio. Torino, ciudad del cine, sugiere una emocionante expansión de la dimensión visual de la escena a la pantalla. El encuentro de la música coral con el vídeo, como producto artístico, trae más implicaciones en el campo de la grabación y reproducción de sonido, el uso de las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación.

Segundo Tema: *Festa! Allegro vivace.*

¡Sean excéntricos! ¡Que cada uno traiga algo de casa, algo especial, precioso, único, para ser compartido con otros invitados especiales, sugestivos y típicos! La hospitalidad que Italia sabe ofrecer es la capacidad de hacer que todos se sientan como en casa, como a sí mismos. La plaza, la hermosa estación, se convierten en un punto de encuentro e intercambio, símbolo de la energía y la curiosidad que impulsa el festival, que ofrece la posibilidad de caminar en un microcosmos, animado por bailes, juegos, espectáculos, disfraces, donde puedes aportar tu propio sello a este mosaico, escuchando canciones, dialectos e idiomas de todo el mundo. De otro lado “*Torino no es más que un pequeño mundo o el mundo entero no es más que un gran Torino*”, escribió Gian Domenico Peri en 1651.

El concepto de “*festa!*” incluye sin duda la idea de despreocupación y diversión, pero principalmente la atmósfera que reinará durante el festival. El Mediterráneo es fuente de inspiración, el mar que baña y une culturas e historias diferentes, donde se confunden sonidos, colores, sabores e idiomas.

¡Como en cualquier “*festa!*” que se precie, producimos una bulla incontrolable!

Tercer Tema: Soul Food. *Tempo giusto.*

Cantar juntos desarrolla una energía desenfrenada, es el fruto de la curiosidad, de la armonía compartida, es ampliar el propio horizonte. El coro es un modelo de sociedad donde escuchar, respetar, acoger y ser solidario coexiste con el arte, la belleza y la cultura, donde la tradición y la innovación se manifiestan no solo a través de la música sino en la convivencia y en la apertura hacia los demás. Por estas razones, el coro es una manera preciosa e insustituible de crecimiento para niños y jóvenes, y una herramienta importante y eficaz en situaciones delicadas, en todas partes del mundo – como también en nuestras ciudades – donde no todos disponen de los medios y los recursos para acceder a la cultura. El festival quiere convertirse en una vitrina de ideas, conceptos y situaciones modelo, en el que cantar en equipo desarrolle una fuerza que permita cambiar a la gente y proyectar un mundo mejor.

Rolling Cobs (Parco del Valentino, Torino)

Desarrollo. Canon a 4000 voces

¿Cómo se desarrollan estos temas dentro del festival? ¿Cómo se participa en este fresco coral?

En primer lugar creando el marco preciso: en la *piazza*, el gran escenario principal, el CONCIERTO DE APERTURA y el CONCIERTO DE CLAUSURA constituyen un verdadero espectáculo vocal; los cantores son recibidos y después despedidos dejando recuerdos, lazos de amistad, nuevos estímulos musicales y, sobre todo, un deseo incontenible de... seguir cantando.

El tablado que funge como anfitrión es también el lugar de encuentro diario que nos da la oportunidad de sentirnos unidos por un canto común. Todos los días, durante el OPEN SINGING, un director conduce a miles de cantores y Turineses al descubrimiento de un repertorio variado y sencillo, a través de la lectura de un libro específico o aprendiendo escuchando con la ayuda del coro en el escenario.

El festival Europa Cantat se fundó para reunir países, culturas, tradiciones diferentes y también para satisfacer la curiosidad de cada uno, el deseo de conocer, el placer de vivir nuevas experiencias o repetir momentos inolvidables, así como para practicar repertorios que no se abordan todos los días. Por este motivo todos los aspectos y circunstancias son tenidos en cuenta, cualquier edad, cualquier especialidad musical (desde el aprendiz al profesional), todas las preferencias musicales (desde la clásica a la contemporánea, de la popular al pop/jazz, gregoriana a "exótica"), cualquiera sea el participante (cantantes, directores, compositores, empresario musical, técnicos de audio y vídeo, estudiosos de sonido y musicólogos), el tiempo disponible (un día o todo el certamen), la coral a la que se pertenezca, etc. TODOS pueden participar y encontrar la forma de satisfacer su apetito musical.

Al inscribirse en el programa ATELIER como Coro, como grupo de coristas o cantante te conviertes en participante del festival. Puedes pasar algunas mañanas fascinantes para

descubrir nuevos horizontes, o cantar tu música favorita, bajo la orientación de directores y expertos competentes, capaces de dar mucho en poco tiempo. En los DISCOVERY ATELIER un aspecto específico de la música vocal y coral se presenta en unas pocas horas en manera práctica y atractiva: perfecto para un toque e ir a por un día libre de su atelier, o un mosaico de diferentes colores: un estudio diferente cada día.

EL PROGRAMA PARA ADMINISTRADORES Y COMPOSITORES permite a los maestros (con o sin coro de acompañamiento) y a los creadores de la música conocerse y conocer a las estrellas del festival, visitar los atelier por la mañana, realizar seminarios específicos, aprender nuevo repertorio, establecer valiosos contactos. En pocas palabras, una semana de formación, actualización o simple diversión, como si fuera una especie de CoroLandia irrepetible, por su calidad y cantidad, en un solo lugar y en tan poco tiempo.

Hora de almuerzo. ¡Tomamos aire antes de sumergirnos en el programa de la tarde! Inspiramos Expiramos. Consumimos una buena comida en la terraza de los Giardini Reali. Paseando entre los puestos de la EXPO DE EDICIÓN MUSICAL, nos preparamos para el programa completo de CONCIERTOS, que tienen lugar a altas horas de la noche en las iglesias, teatros, salas de conciertos, *portici* y *piazze*. Todos los coros participantes se pueden presentar en el festival junto con los grupos anfitriones, lo cual significa que en Torino se escucha el canto de grupos de origen y tipología de gran variedad, desde cantos "terrestres" a "marcianos" en una gran presentación que dan ganas de oírlos una y otra vez y de descubrir sus secretos. En los escenarios más importantes de la ciudad se escuchan verdaderos ACONTECIMIENTOS de coral, desde la ópera al pop, desde Monteverdi a John Lennon (bueno, no en persona).

Sean excéntricos, siéntanse libres de cantar en cualquier momento y en cualquier lugar. FRINGE es un programa de libre iniciativa. ¿Desean llevar a cabo su exhibición en un lugar

diferente de la ciudad todos los días? Háganlo, iremos a escucharlos. ¿Quieres crear un intercambio con otro coro, quizás enseñándole vuestra pieza favorita? Encontraremos tu pareja coral ¿Quieres grabar un demo-CD inspirado en la atmósfera eléctrica del festival? Tenemos un estudio a tu disposición. ¿Quieres filmar un vídeo para cargarlo en Internet y que sea visto por muchas personas? Nosotros podemos ayudarte a filmarlo y a cargarlo en el canal YouTube del festival. ¿Usted quiere que en el festival se presente una novedad que a nosotros no se nos ha ocurrido? ¡Cuéntenosla!

Además: ¿quieres aprovechar la ocasión para visitar el Piamonte y darte a conocer en toda esta región? El programa de VIAJE organizado por la Asociación Coros Piamonteses te permite pasar el día libre alejado del atelier, o el día después de su conclusión, disfrutando de la belleza cultural, natural, así como de los vinos y de la comida de la región, finalizando con un concierto.

*Piccoli Cantori di Torino
(Museo Nazionale della
Montagna Duca degli Abruzzi
CAI, Torino)*

Filmación. *Primo tempo, con variazioni.*

¿Describir un día típico del festival? ¡Imposible! ¡Hay muchas opciones! Pero tratemos de imaginar algunas posibilidades,

desde el amanecer hasta el anochecer (y más allá ...).

Tema

- 9.00 ¡Qué gran idea estos ejercicios mañaneros para despertar el cuerpo, después cantaré mejor!
- 9.30-13.00 Una mañana cantando con este talentoso director, y se pasó rápido...
- 13.00-14.30 Caminata, almuerzo, café.
- 15.00 Voy a escuchar un concierto de grupos vocales en el Conservatorio.
- 16.30 Helado en el centro, y un agradable coro masculino cantando en los *portici*.
- 18.30 ¡Hoy ceno más temprano porque esta noche canto yo!
- 21.00 Mi coro de la Toscana, un coro de Estonia y un Coro de Armenia cantando música sacra en la Iglesia de San Domenico (¡abarrotada!).
- Y ahora vamos a celebrar a lo largo del Po. ¡Está lleno de locales!

Primera Variación

- 9.30-12.30 Hoy mi atelier descansa. Aprovecho esta oportunidad para ir a un Discovery Atelier en el Beat-Boxing. Siempre he tenido curiosidad: ¿cómo imitan la batería con voz y micrófono?
- 13.00-14.30 Camino brincando como un rapero. Realmente lo disfruté. Después de la comida me compro el disco de un grupo español que en Italia no pude encontrar.
- 15.00 Mi coro se ha reservado una hora de estudio para grabar una pieza. ¡Qué emoción, nunca habíamos grabado!
- 17.00 Este coro y orquesta de niños de todos los grupos étnicos me ha sorprendido realmente. Turín es realmente un mundo en miniatura.
- 19.00 Una buena cena y a continuación ...

- 20.00 Open Singing: página 32. (Realmente no sé leer muy bien la música pero es suficiente con seguir el coro en el escenario) ... (Tal vez cuando llegue a casa aprendo, fuerza) ... ¡Entonces me doy vuelta y veo un mar de gente que canta y baila conmigo!
- 21.00 Me quedó aquí. Se presenta un cantante pop esta noche en el escenario, cantando con un coro góspel... y toda la *piazza*;
- 23.00 ¿Y después del pop? Un poco de música antigua en una iglesia gótica. ¿Haré cortocircuito? ¡No, el festival también es esto! Me iré a dormir... inspirado.

Segunda Variación

- 9.00 El atelier terminó ayer. ¡Hicimos un concierto hermoso, y hoy de turismo!
- 10.00 Piamonte: es difícil decidir: el Lago de Orta, valle alpino o una residencia sabauda... gana al final el buen vino: vamos a Monferrato!
- 13.00 Almuerzo pic nic, pero el vino lo compramos aquí.
- 17.00 Nos reunimos con el coro piamontés que nos acoge esta noche. Ensayamos juntos una parte.
- 21.00 El coro nos hace la introducción con dos cantos y luego nos toca a nosotros, un gran éxito y...
- 23.00... ¡gran bebida después del concierto! Ahora volvemos a Torino. Mañana, el festival termina con un concierto en la *piazza* y una *fiesta!*... sin fin! ... (y si en realidad fuera así? si nunca acabara?)

*Choir VociInNote
conducted by Dario
Piumatti (Teatro
Gobetti, Torino)*

CODA o bien “todos incluidos”

Ahora que los hemos guiado en una visita virtual por el festival, que les hemos presentado tantas emociones, matices y articulaciones de Europa Cantat XVIII, agregamos un ingrediente adicional: el placer de albergar todo esto en nuestra casa, en Italia, por primera vez.

Esperamos que estas páginas de papel impreso sean una realidad.

Traigan sus voces a Torino y ayúdenos a cantar: we are ready to sing!