Paquete Triple: Partituras Corales De, Por y Para Mujeres

Marian Dolan, DMA

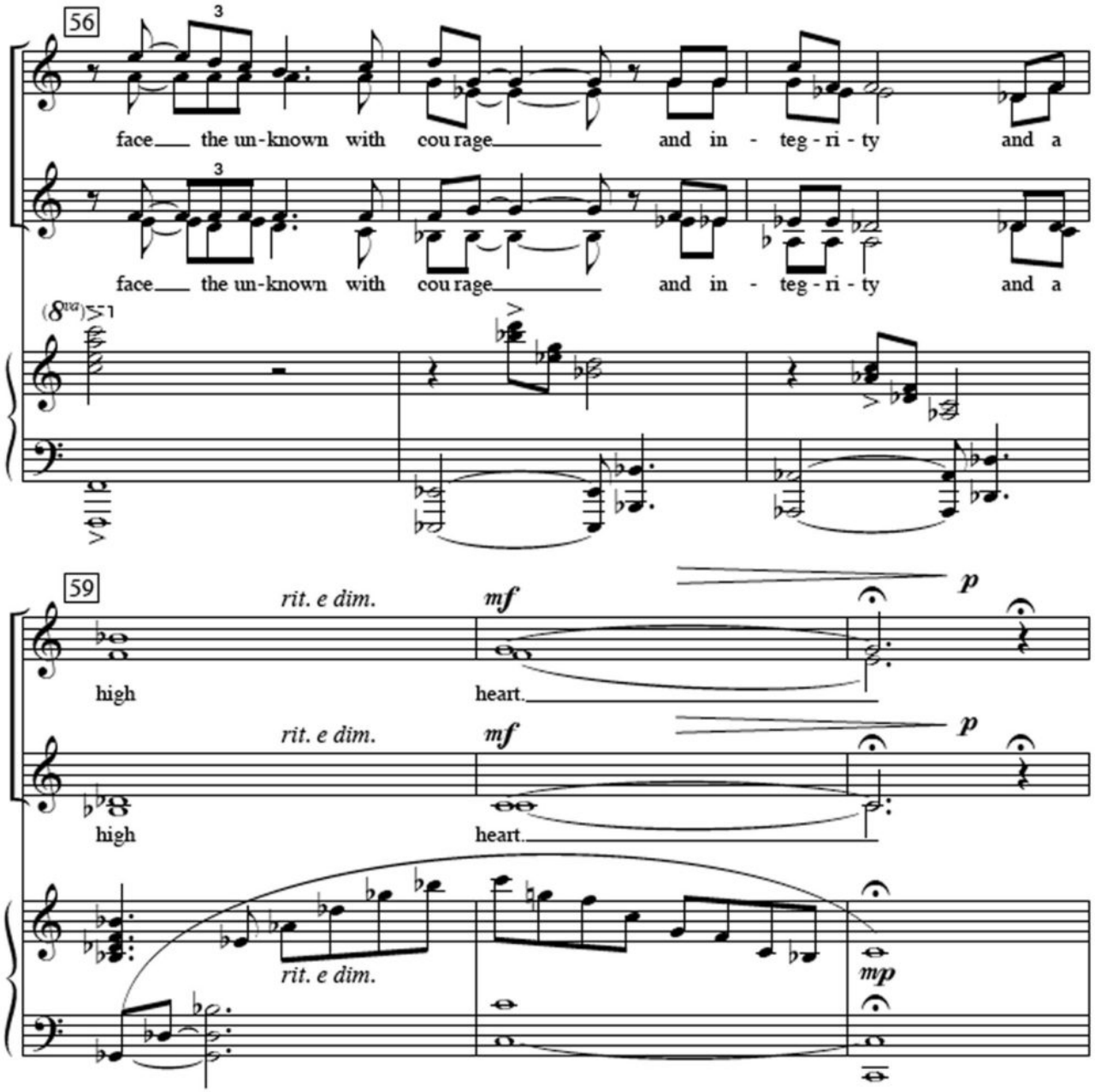
De vez en cuando recibo un interesante y peculiar requerimiento de partituras. Hace unos meses, un colega me pidió sugerencias sobre partituras con textos de poetisas, con música de compositoras y para coro femenino. ¡Una interesante idea de "paquete triple" para un programa de concierto o para una columna de opinión en el ICB! Así, después de buscar un poco en mis propios archivos, de enviar correos electrónicos a directores y compositores, y recorriendo Internet, he descubierto un gran tesoro, un convincente, profundo, desafiante y divertido repertorio "de-por-para" mujeres. Parte de esa información se da aquí; una versión de este artículo, con enlaces a sitios web de Internet, compositoras, partituras, archivos de audio, así como enlaces a información de los poetas también está en línea. (http://www.TheChoirProject.org).

Estados Unidos

Un buen número de compositoras y partituras estadounidenses se ajusta a la categoría de "de-por-para" mujeres. Una verdadera joya es *The Beauty of Your Dreams* de **Joan Szymko**, con vibrantes y poderosos textos de Eleanor Roosevelt: "Ustedes obtienen coraje, fuerza y confianza cada vez que miran el miedo a la cara; echen hacia afuera el miedo y hagan frente a lo desconocido con coraje, integridad y un gran corazón; el futuro pertenece a quienes lo sueñan". Esposa del Presidente y

voz emblemática de su generación, Eleanor Roosevelt escribió una columna periodística llamada “My Day” que apareció seis días por semana desde 1935 hasta 1962, y tuvo más de cuatro millones de lectores. La partitura de Szymko personifica maravillosamente la claridad, la reflexión y la fuerza de los textos en un ambiente coral homofónico para ssaa y piano.

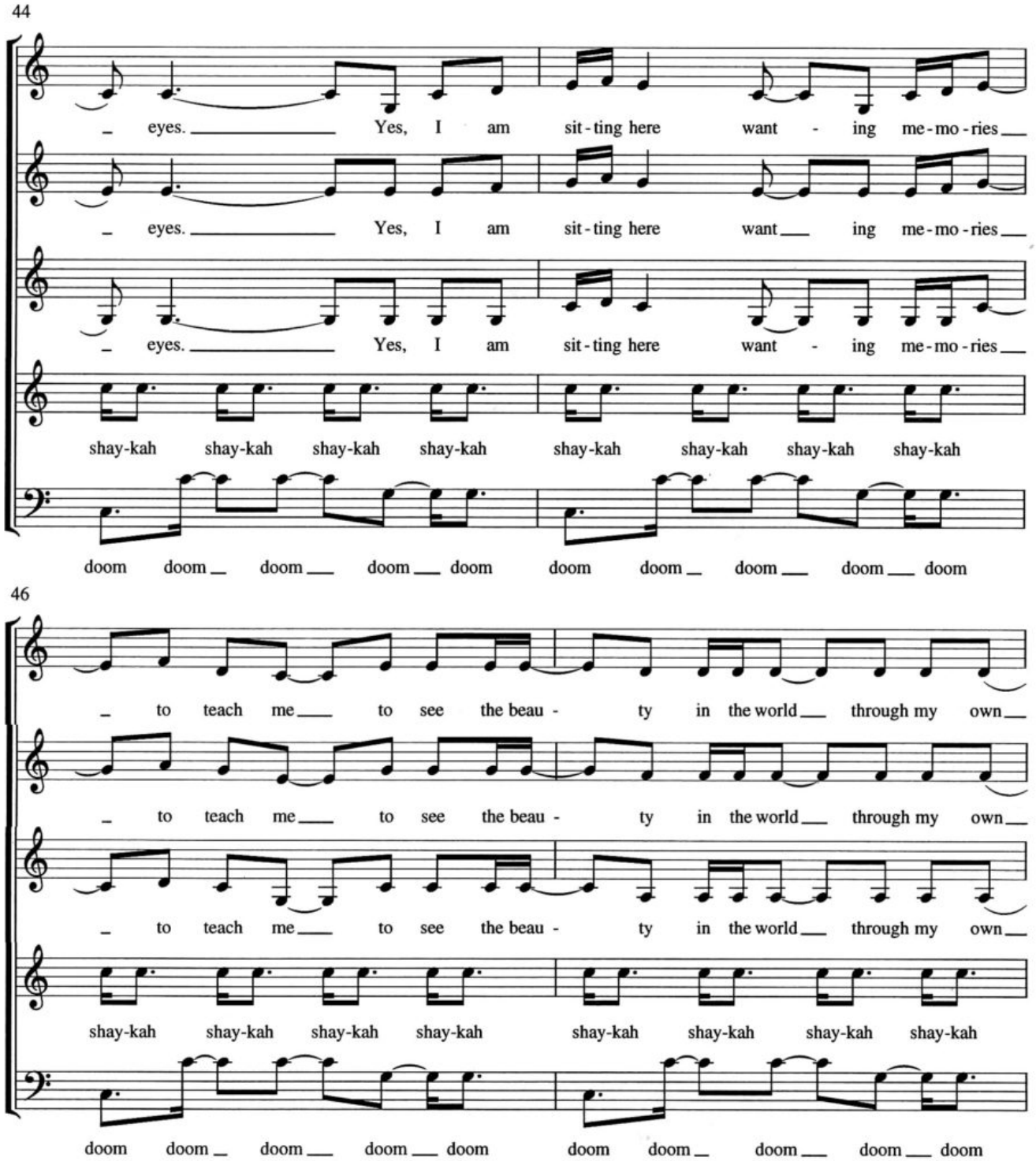
(Click on the image to download the full score)



Ej. 1 – Joan Szymko, The Beauty of Your Dreams, m.56-61

Ysaye Barnwell tiene un número de partituras corales, originalmente escritas para Sweet Honey in the Rock, el ensamble vocal femenimo afroamericano *a cappella* galardonado con el Grammy (www.sweethoney.org). *Wanting Memories* y*No Mirrors in My Nana's House*son unas de sus primeras obras y permanecen entre las más populares. Las seis voces en Sweet Honey tienen una amplia gama, por lo que las transcripciones/arreglos corales publicados de estas obras son escritos para cinco voces mixtas, pero pueden ser cantados por un conjunto de mujeres que, al igual que Sweet Honey, tiene contraltos con bajos fuertes. Barnwell escribió el texto para ambas partituras. La propulsión rítmica de*Memories* lleva la historia que se está desarrollando. "Estoy sentada aquí, queriendo que los recuerdos me enseñen a ver la belleza del mundo a través de mis propios ojos. Pienso en las cosas que me hicieron sentir tan maravillosa cuando era joven… que me hicieron reír, bailar, cantar… que me hicieron crecer llena de orgullo".

(Click on the image to download the full score)



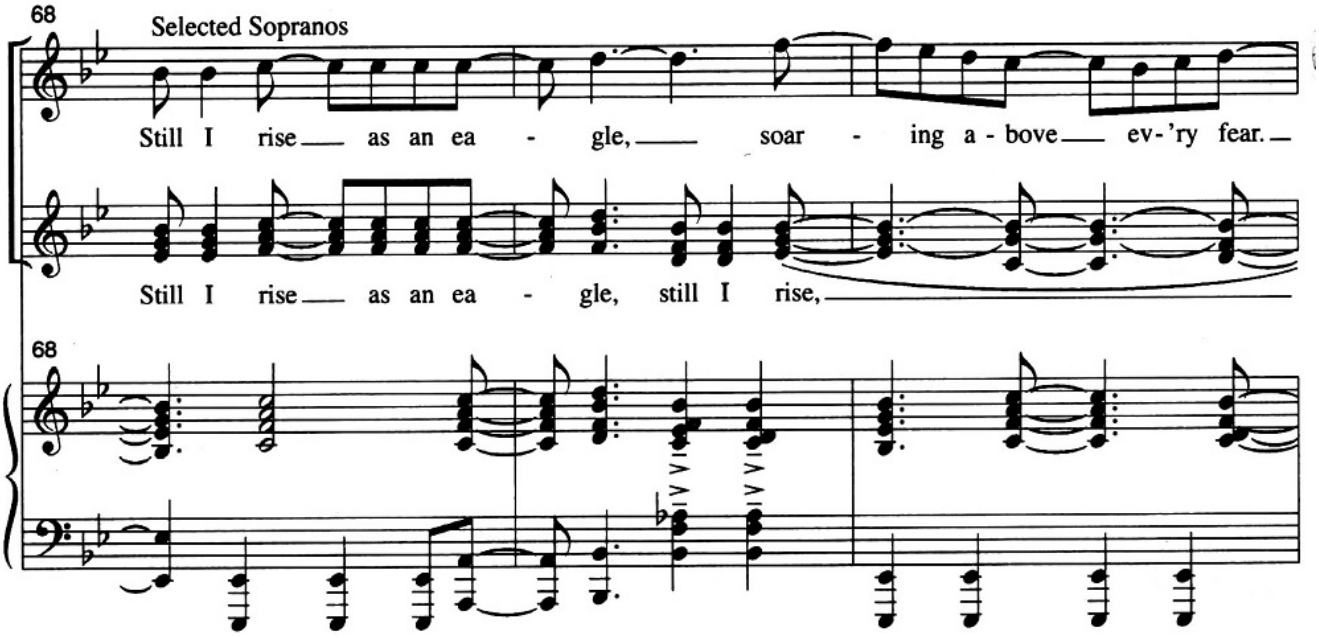
Ej. 2 – Ysaye Barnwell, Wanting Memories, m. 44-47

No Mirrors es la historia de una joven mujer afroamericana que creció conociendo su propio valor sin mirarse en un espejo, pero sí mirando su reflejo en los ojos de su abuela: “No había espejos en la casa de mi abuelita, y la belleza que he visto en todo estaba en sus ojos… yo sólo conocí el amor y no sabía

del odio”.

Una obra gospel rítmica y poderosa es *Still I Rise*de**RosephanyePowell**, escrita para ssaa, solista y piano con conjunto opcional de bajo y batería. Como explica su compositora, *Still I Rise* estaba inspirada en el poema del mismo nombre de la laureada poetisa Maya Angelou. Es un himno a la mujer, que saluda la fuerza de las mujeres para perseverar por sobre las dificultades de la vida: la baja autoestima, el maltrato físico y emocional, la violación, el incesto, los prejuicios, el abandono y cosas así. En resumen, aunque la vida de una mujer o su pasado puede estar lleno de lágrimas y angustias, cada día que ella se encuentra aún con vida, descubre que se ha fortalecido y crecido un poco más porque sus circunstancias no la han superado. Así, cada nuevo día puede ser un día de esperanza y alegría porque a pesar del pasado, hoy, ‘still I rise!'”.Escrita para ssaa con divisi, *Rise* es rítmicamente poderosa y enérgica para el coro, y tiene una solista que puede improvisar en la sección de “el grito” de la partitura. Una muestra de audio se encuentra en la página web del compositor.

(Click on the image to download the full score)



Ej. 3 – Rosephanye Powell, Still I Rise, m.68-70

*The Day of Hope*de **Carol Barnett** es una obra accesible de tres movimientos, un trabajo de doce minutos en honor de Shirin Ebadi, una abogada iraní de Derechos Humanos que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2003. La partitura incluye textos de Ebadi y textos persas de los siglos XI al XIV, todos los cuales hablan de los Derechos Humanos y de la libertad de la violencia. "La música es una traducción libre en el idioma coral occidental de la música tradicional persa, de su monotonía exóticamente ornamentada…", explica la compositora. Oboe, arpa e instrumentos de percusión, incluyendo doumbek, sistrum, palo de lluvia y sonajas para acompañar las voces, principalmente homofónicas, que son a menudo en dos o tres partes. Una obra verdaderamente hermosa y muy fuerte.

Chant for Great Compassion fue escrita por **Abbie Betinis** en respuesta al terremoto que costó la vida a casi 70.000 personas en la provincia de Sichuan, suroeste de China, en mayo de 2008. Betinis explica que su obra es para cualquier persona en cualquier situación de necesidad o problema. Es una llamada a la fuerza y el valor como individuos y también en nombre de nuestra generación. La melodía de apertura está

inspirada por el canto tradicional de la diosa budista Guan Yin, cuyo nombre significa “la que escucha el llanto del mundo”. Para comprender las necesidades de muchos, su cabeza está dividida en once piezas, de donde surgen los acordes de once partes de la obra”. Escrita para ssaa con divisi, los textos en la partitura son del escritor y elegante orador chino Qiu Jin, del periodista y editor de Sichuan, Wang Erbei, y de la 7thc Great Compassion Mantra.

- **Joan Szymko** (www.joanszymko.com): *Beauty of Your Dreams* (Eleanor Roosevelt; Eng; ssaa, pf; 5´; Santa Barbara #564), *Always Coming Home* (Ursula LeGuin; Eng; ssaa, vc, pf; 6´; Roger Dean #15/2447R), *The Singing Place* (Lily Long; Eng; ssaa, pf; 6’30; Earthsongs S-305), *Circle* (Hadewijch II, 13c; Eng; ssaa; 2’30; Treble Clef TC-192), *As a Woman* (Virginia Woolf; Eng; ssa; 2’10; via composer); *You are the Music* (Amy Lowell; Eng; ssaa, pf; 5´; Santa Barbara #804).
- **Ysaye Barnwell** (www.ysayebarnwell.com): *Wanting Memories* (Y. Barnwell; Eng; ssaaa; 5´; Musical Source YMB-103), *No Mirrors in My Nana’s House* (Y. Barnwell; Eng; ssaaa; 3´; Musical Source YMB-101).
- **Rosephanye Powell** (www.rosephanyepowell.com): *Still I Rise* (R. Powell; Eng; ssaa, solo; 4´; Gentry #JG2346)
- **Carol Barnett** (www.carolbarnett.net): *The Day of Hope* (Shirin Ebadi, et al; Eng; SSAA, ob, perc, harp; 12´; Roger Dean 45/1159R), *Song of Perfect Propriety* (Dorothy Parker; Eng; SSA, pf; 4´, Earthsongs S-291)
- **Abbie Betinis** (www.abbiebetinis.com): *Chant for Great Compassion* (Qiu Jin, Wang Erbei, trad. 7c; Eng; ssaa-divisi; 5’30; self-published)

Otras partituras:

- **GwynethWalker** (www.gwynethwalker.com): *To Sing is to Fly* (Joan Baez; Eng; ssaa, pf; 3′; “Love is a Rain of Daimonds” from *Songs for Women’s Voices* (set of six texts by May Swenson; Eng; ssaa, pf; ECS Publishing #5023).
- **Jocelyn Hagen** (www.jocelynhagen.com): *Joy* (Sara Teasdale; Eng; ssa, vln, pf; 3’30; self-published); *Under the Stars, One Holy Night* (Anna Driscol; Eng; treble + women, 2 C instr, pf; 3′; self-published)
- **Sally Lamb**: *The Sadness of the Sea* (Lydia Sigourney, Emily Dickinson and Henry Longfellow; Eng; ssaa-div, pf; 9′; Roger Dean #45/1151R)
- **Elizabeth Alexander**: *I Write this Poem Out of Darkness* (George Ella Lyon; Eng.; ssa, fl, vln, pf; 7′; Seafarer Press); *Why I Pity the Woman Who Never Spills* (Joan Wolf Prefontaine; Eng; ssaa; 5′; Seafarer Press)
- **Emma Lou Diemer**: *Hope is a Thing: An Emily Dickinson Suite* (E. Dickinson; Eng: ssa, pf; Treble Clef TC-207)
- **JanikaVandervelde**: *Dance Ablaze!* (Jody Johnson; Eng; ssaa opt. perc; Earthsongs S-190), *Positive Women: Susan* (Susan Gladstone; sa, vln, narrator; Earthsongs W-29).
- **Naomi Stephan**: *O virtus Sapientie / O Excellence of Wisdom* (Hildegard of Bingen; L; ssa, vibraphone, marimba; Treble Clef TC-209); *Hodie* (Hildegard von Bingen; L; sssaa, 2 sop; Treble Clef TC-127)

Lumina (USA), Marian Dolan – conductor (Photo: Jim

Hardesty)

Canadá

Eleanor Daley, situada en Toronto, ha ganado todo un público entusiasta por sus composiciones. De su mayor obra, *Requiem,*provienе*In Remembrance*, originalmente escrita para coro mixto, pero ahora disponible también para coro femenino. El texto, citado a menudo como "anónimo", ahora se sabe que es de Minnie Haskins: "Do not stand at my grave and weep, I am not there, I did not sleep; I am a thousand winds that blow, I am the diamond glint on snow…".Las imágenes se tratan en gran medida homofónicamente con gran sensibilidad lírica y rubato. *The Gate of the Year*, obra para ssaa y solista, tiene un brillante texto de Minnie Haskins:"Give me a light that I may tread safely into the unknown. Lux aeterna". *When I am an Old Woman*de **Ruth Henderson** ¡es puradiversión! *Fireworks*de **Nancy Telfer,** literalmente, encarna los fuegos artificiales en el sonido de las sílabas, que completa con crujidos, efervescencia, estallidos y explosiones de colores vocales.*Automne* de **Rachel Sauvé**, es una joya escondida, una hermosa combinación de antiguos textos japoneses.

- **Eleanor Daley**: *In Remembrance* (Mary Elizabeth Frye; Eng; ssaa; 3´; Alfred Music VG-272); *The Gate of the Year* (Minnie Louise Haskins; Eng; ssaa, S solo; Walton Music); *Echo* (Christina Rossetti; Eng; ssaa, pf; Alliance #639)
- **RuthWatson Henderson**: *When I Am an Old Woman, I Shall Wear Purple* (Jenny Joseph; Eng; sa-div, pf; Roger Dean 15/2594R); *Landscape* (Lucy Jun; Eng; ssaa,pf; Treble Clef #TC-264)
- **Nancy Telfer**: *Butterfly* (N. Telfer; Eng; Eng; ssa acap; Earthsongs S-27), *Fireworks* (N. Telfer; syllabic; SSSAAA; 5´; Edition Choris Mundi #11.07.149).
- **Rachel Sauvé**: *Automne:Trois Poèmes Japonais (anon; ssa-*

div; www.myspace.com/rachelsauve)

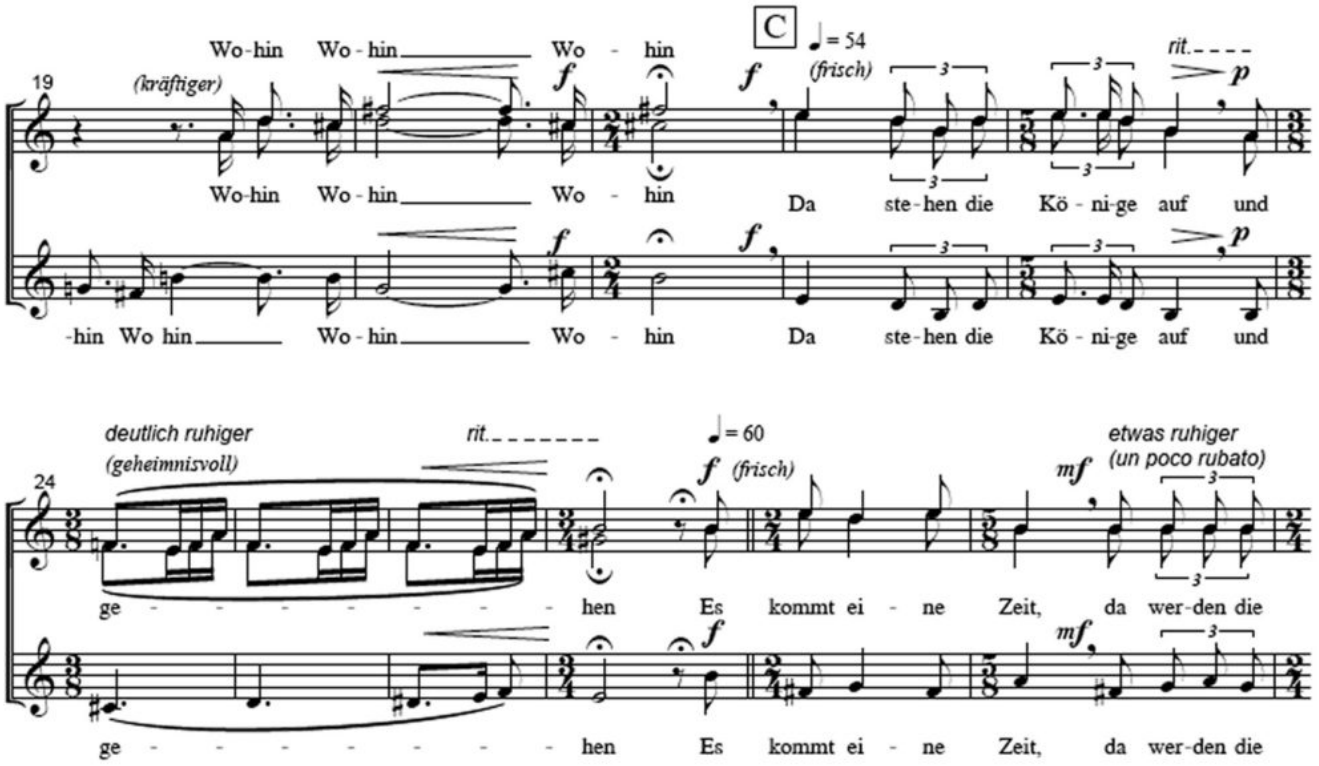
Europa

Finlandia ha experimentado un fuerte resurgimiento de antiguos textos de mujeres y tradiciones, que, a su vez, ha influido en la creación de muchos nuevas obras y arreglos de esas historias y textos para conjuntos femeninos, incluyendo: **Riikka Talvitie**: *Jako* (Helena Sinervo; Fin; ssaa; 5´; Sulasol); **Mia Makaroff**: *Namnlösa klippan* and *Kämpande: För att minas* (Heidi von Wright; Swe; ssaa; Sulasol); *Kynnykselia* (M. Makaroff); **Tellu Turkka**: *Enkelit / Angels, Minne kauneus katosi, Etsijä/ Seeker, Mehiläinen* (ssaa-div; Sulasol). **Otras:** Säde Rissanen, Liisa Matveinen, Anna Mari Kähärä

Karin Rehnqvist,de Suecia, ha utilizado en sus obras una serie de textos de Edith Södergran, una sueca de habla finlandesa que sufrió la revolución rusa, la extrema pobreza y murió a causa de los efectos de la tuberculosis a los 31 años:*Ingenting / Nothing* (Edith Södergran; Sw/Eng; ssaa, alto fl; 6´; Ed. Reimers); *Ljusfålten / Fields of Light* (Edith Södergran; Sw; ssaa; 2´; Ed. Reimers); *Trumf att finnas till / A Triumph to Exist* (Edith Södergran; Sw; ssaa; 11´;Ed. Reimers). **Susanne Rosenberg**, reconocida como una líder en las diversas tradiciones populares de Suecia, tiene un cierto número de obras de inspiración folclórica (www.susannerosenberg.com).

Una de las más importantes compositores vivas de Estonia es **Ester Mägi**. Dos de sus ocho obras a voces tienen textos de escritoras (SP Muusikaprojekt #2504 – Mägi collection): *Kauge maa / A Distant Land* (Katrin Väli; Est; ssaa; 2´), *Kevad-sonett / Spring Sonnet* (Marie Under; Est; ssaa; 3´). So also **MiinaHärma**‘s *Ei saa mitte vaili olla / I Cannot Remain Silent* (Anna Haava; Est; ssaa; 2´).

(Click on the image to download the full score)



En una revisión del “de-por-para”, uno pensaría naturalmente en los impresionantes cantos y textos de la abadesa medieval alemana Hildegard von Bingen. Las obras a voces de la compositora alemana contemporánea **Sylke Zimpel**‘s (http://www.sylkezimpel.de) aparecen con frecuencia en las listas de los festivales y competiciones europeos. La mayoría de ellas son publicadas por Edition Choris Mundi (ECM). Algunos ejemplos incluyen: *Antwort* (Rose Ausländer; Ger; ssa; 1’20; ECM-11.09.189); *…dass Töne tragen können* (Hildegard Jahn-Reinke; Ger; ssa, S solo; 1’25; ECM-11.06.102); *Und oben schwimmt die Sone davon* (Elisabeth Borchers; Ger; ssa, solos, speaker and sound-bowl; 12-score cycle, ECM-31.06.104-115); *Dreistufige Drohung* (Sarah Kirsch; Ger; ssa; 1’20; ECM-11.09.101).

Las tierras de Escocia, en canción, texto y tradición, personifican en**Sheena Phillips** las obras “de-por-para” mujeres (publicadas por www.canasg.com o www.sheenaphillips.com).

*Incantation*para ssa, es una tradicional invocación gaélica de Santa Brígida. *Land o' the Leal* (ssaa) es el arreglo de una canción de cuna y el lamento de la señora Nairne por un niño perdido. *The Winter Wood* (ssa, pf) es una cantata de diez minutos, con tres partes basadas en la poesía deJean Kenward. Ella también utiliza tres textos de Emily Dickinson en la obra *Sea Pieces,*para una formación coral ssa.

Philomela (Finland), Marjukka Riihimaki – conductor (Photo: Dolf Rabus)

Australasia

Las obras "de-por-para" de la australiana **SandraMilliken**'s (www.sandramilliken.com.au) incluyen un escenario con textos propios en *The Gift* (ssaa o sa, pf; Sulasol) y en las cinco piezas de colección *Lumi ja jää / Snow and Ice* for ssaa to texts de Kirsi Reinikka (Sulasol), una profesora finlandesa de la Universidad de Queensland en Australia. *The Gift* trata de "buscar la belleza en todo, especialmente en las pequeñas cosas, como en la naturaleza, en las flores más pequeñas. Creo que la belleza de la música también puede encontrarse en los más mínimos detalles -palabras, pinturas, matices, etc.-".Las obras "de-por-para" de Nueva Zelanda incluyen a **Cheryl Camm** (www.cherylcamm.co.uk) con su trabajo *Train Song* para sssaa

con textos de Lauris Edmond; a **Jenny McLeod** con obras con poesía de Janet Frame, y a *Close-up of a daisy* (ssaa) de **Dorothy Ker,** con textos de Ruth Dallas.

The Divas (Australia), Sandra Milliken – conductor (Photo: Murray Milliken)

Así que para todos los que dirigen conjuntos femeninos, tengan en cuenta las obras "de-por-para" en sus programas. Y por favor, ¡envíen sus obras preferidas para una segunda columna de "de-por-para"!

Marian E. Dolan es Directora Artística fundadora del The Choir Project, con sede en Naples, Florida (USA), ha editado partituras corales internacionales para cuatro Editoriales, y presidióVoices Conferences in South Africa and the Baltics de la FIMC.Tiene Maestrías y Doctorados en dirección coral de la Universidad deYale y Emory University (Atlanta). También conduce coros honorarios, talleres, y sesiones de repertorio tanto en USA como en el exterior y ha encargado más de 35 partituras corales nuevas.
Correo electrónico: mdolan@aya.yale.edu

Traducción del inglés por Mgter. Javier Perotti, Argentina