

Coro de jóvenes en un contexto multicultural: el Coro de Jóvenes de Qatar

Alena Pyne, directora, Qatar

Como con cualquier coro, el Coro Juvenil de Qatar (QYC por sus siglas en inglés) ha tenido su parte de triunfos y desafíos. Dicho esto, el hogar del QYC en la multicultural Doha, Qatar, muestra que algunas de las experiencias del QYC son verdaderamente únicas. Desde su fundación en 2013 como el primer coro juvenil comunitario en Qatar, la agrupación disfrutó de 6 emocionantes años de ensayos, conciertos, viajes internacionales, colaboraciones con otros coros maravillosos, premios y grabaciones, tanto como muchos coros juveniles experimentan. Y al igual que para los coros de todo el mundo, el Covid-19 puso fin a muchos de los aspectos fundamentales de la experiencia coral de nuestros jóvenes cantantes. Sin embargo, a medida que el mundo comienza a abrirse y podemos participar en la vida normal nuevamente, se nos otorga una nueva apreciación de lo que el coro aporta a nuestras vidas y a la universalidad de su alcance. Se nos recuerda que la diversidad y la inclusión son dos piedras angulares de lo que el coro significa para los cantantes del Coro Juvenil de Qatar y los cantantes de todo el mundo.

Hoy, la población de Qatar es de 2,9 millones de habitantes. Los nacionales de Qatar representan menos del 15% de esta

cifra. Viendo esta estadística en términos de mi país de origen, ¿cuán diferente sería Irlanda si menos del 15% de la población naciera en Irlanda? Viniendo de Irlanda, un país con relativamente poca diversidad en términos de etnia, religión y cultura, Qatar es inmediata y obviamente mucho más diverso. Las personas de India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh representan el 50% de la población, y alrededor de 250.000 ciudadanos filipinos constituyen otra parte considerable. Esto se refleja en la demografía del Coro Juvenil de Qatar, ya que hoy alrededor del 65-80% de nuestros cantantes provienen del sudeste y sur de Asia.

En relación con la población de Qatar y cómo afecta a nuestro coro, retener a los cantantes después de cada verano ha sido un desafío. Cada año, una gran parte de los contratos de trabajo terminan y esos empleados, junto con sus familias, se irán a nuevos destinos. Cada año nos enfrentamos a la inminente partida de una gran cohorte y, en consecuencia, a la necesidad imperativa de encontrar nuevos cantantes para reemplazarlos. Para ilustrar esto, a principios de 2014 teníamos 43 cantantes, y en septiembre de ese mismo año teníamos 13. Aunque 2014 fue particularmente severo en este sentido, podemos esperar al menos un 20% de rotación cada año. De esta manera, la posibilidad de tener un repertorio de canciones que se puedan sacar de nuestro bolsillo, que es un estándar normal para la mayoría de coros, se convierte en un desafío. Sin embargo, el QYC está acostumbrado a los desafíos y se esfuerza por encararlos de frente, lo que se traduce en nuestro enfoque de la diversidad y la inclusión.

Un desafío importante que hemos experimentado como coro, que originalmente me dejó perpleja, fue la dificultad de reclutar cantantes árabes en un número significativo, y específicamente cantantes qataríes. Aunque tenemos cantantes árabes en el coro, son más difíciles de contactar que cantantes de otras culturas. Esto puede deberse a muchas razones, incluido el hecho de que el número de coros en Oriente Medio es pequeño,

lo que a su vez hace que no se aprecie el arte coral. Cantar es ciertamente menos común en la cultura del Golfo árabe, y como profesora de música en la escuela, encuentro una renuencia a cantar entre los niños de ascendencia árabe simplemente porque no tienden a cantar en su entorno familiar. Sin embargo, una vez que lo intentan y se dan cuenta de que pueden tener éxito, naturalmente se vuelven más abiertos al canto. Una forma de abordar el problema del reclutamiento de cantantes árabes es ampliando nuestro repertorio de canciones árabes y demostrando que podemos interpretarlas con autenticidad. Sin embargo, un desafío continuo para nosotros es cómo llevar nuestras actuaciones a entornos más locales. Cuando lo hicimos en el pasado, logramos un mayor interés, pero esas oportunidades son las menos comunes. Al continuar expandiendo nuestro repertorio árabe y lugares de actuación, esperamos demostrar que el coro también es un espacio inclusivo para los cantantes árabes.

Desde mi perspectiva como directora, tengo el deber de asegurar que el repertorio refleje la composición multicultural de nuestro coro. Por supuesto, enseñar a los cantantes las grandes canciones clásicas occidentales es importante, pero para el grupo demográfico del coro, la selección del repertorio también debe ser diversa e inclusiva. A diferencia de la mayoría de los otros coros, no podemos interpretar música sacra en conciertos públicos. Esto me ha obligado a rastrear realmente a los editores, buscando repertorio secular para todos los niveles de habilidad, y me ha servido también para ver música coral fuera de la asociación tradicional con la iglesia. Al hacerlo, hemos descubierto un amplio repertorio de idiomas, culturas y sonidos previamente desconocidos. Desde el español, árabe, alemán, francés, checo, húngaro, estonio, letón, croata, inglés, portugués y muchos más, iquizás el chino sea el único idioma importante que aún tenemos que dominar para cantar! Como líder coral en un entorno extremadamente diverso, busco activamente esas canciones que conectarán con todos en el coro

y que podamos interpretar de manera auténtica. He aprendido la dura pero valiosa lección de elegir también un repertorio que sea *relevante* para los cantantes de hoy. Estos cantantes están creciendo como ciudadanos del mundo y son conscientes de los problemas globales, como el creciente número de niños refugiados en el mundo. El año pasado aprendimos un programa de música hermosa sobre este tema y los cantantes realmente sintieron estas canciones y las grabaron con un sentimiento intenso. Con miras a la competencia, agradecería cualquier recomendación de repertorio mixto de los lectores de este artículo; mis datos de contacto están en la biografía.

El coro debe ser un espacio seguro y protegerlo como tal es fundamental. Desde el principio trabajé duro para que todos se sintieran incluidos en el coro, compartiendo sus éxitos personales y creando un diario social de eventos para que pudieran vincularse aún mejor. Creé los roles de liderazgo normales para que los miembros con más experiencia puedan crecer en sus responsabilidades. Me he vuelto más sensible a algunos de los desafíos que trae un entorno diverso. Todos somos diferentes y tenemos diferentes sistemas de valores, aspiraciones, prioridades y formas de expresarnos. Todos estos factores crean un potencial para la interrupción de un espíritu comunitario común. Afortunadamente, nunca hemos tenido experiencias negativas en este sentido, pero el potencial siempre está ahí y parte de la forma de abordarlo es ser consciente. Hemos discutido este tema en conjunto sobre cómo el coro puede apoyar mejor a cada cantante en este sentido. Pero también debemos recordar el hecho de que abrirse a una figura de autoridad puede ser una tarea abrumadora. Como resultado, hemos adoptado un código de bienestar y hemos designado a un cantante masculino y una cantante femenina como alternativas para hablar para los cantantes que pueden tener dificultades para hablar con un adulto sobre estos asuntos.

El sistema educativo en Qatar es algo diferente a cómo muchos de nosotros lo experimentamos al crecer. Las escuelas privadas

son más comunes que las escuelas públicas, sin embargo el nivel de financiamiento para cada individuo y cómo gasta su dinero no es consistente. La principal víctima de la falta de fondos es el departamento de música, lo que significa que muchos estudiantes en Qatar desarrollan poco aprecio por el estudio de la música. Los padres de estos estudiantes que buscan darles a sus hijos la oportunidad de estudiar música, encontrarán que está fuera del plan de estudios general. La propia voz es el instrumento más barato, ¡y es una compra única sin reembolso! Al igual que en otras partes del mundo, el coro, por lo tanto, se presenta como un método muy asequible para brindar educación musical a niños de todos los grupos socioeconómicos en Qatar. Como coro, estamos orgullosos de nuestra capacidad para brindar educación musical a los niños en Qatar, y vemos una oportunidad real para que Qatar acepte nuestro trabajo y cree una escuela coral nacional. Estamos trabajando activamente para hacer que la escena musical en Qatar sea más inclusiva para cantantes de todos los ámbitos de la vida. Personalmente, uno de los aspectos más gratificantes de la historia de este coro, y de mi trayectoria como directora, es cuando los miembros del coro eligen estudiar música en un nivel terciario, habiendo adquirido todos sus conocimientos sobre la materia a través del coro.

Ahora que finalmente estamos de regreso en la sala de ensayo, puedo sentir que la vieja energía regresa, ese compromiso total con el coro está reapareciendo. La diversidad de nuestra comunidad aquí en Qatar puede resultar en desafíos adicionales, pero también es lo que le da a nuestros coros tanta resistencia, adaptabilidad y coraje para abrazar lo nuevo. Que nunca vuelva a dar por sentado al coro de manera presencial. Estoy muy agradecida por cada día que dirijo el coro. En una conferencia reciente de Choral Space Academy impartida por el increíble Dr. Walt Whitman, él dijo que “hay dos días maravillosos en la vida de una persona, el día en que nacimos y el día en que descubres por qué”. Desde el día en que elegí la dirección coral, nunca miré hacia atrás.

Alena Pyne es una directora de orquesta irlandesa y directora fundadora del Qatar Youth Choir (2013) y del Qatar Junior Choir (2015). También es subdirectora del Qatar Concert Choir. Anteriormente trabajó como directora de música en el King's College Doha. Actualmente dirige coros en la Swiss International School of Qatar y es profesora de música en la Qatar Foundation. Es miembro fundador y primera presidenta de Sing Qatar, la Asociación para el Canto Coral. Alena ofrece talleres corales y tiene experiencia liderando festivales de canto coral a gran escala como el Festival Coral anual de Qatar. A menudo es invitada como miembro del jurado en competencias corales a nivel nacional e internacional, más recientemente para la Competencia Coral Internacional Rovdo en Minsk, Bielorrusia, donde también presentó la conferencia "Acercamiento a la música coral árabe". www.qyj-choir.com – Correo electrónico: info@qyj-choir.com

Traducido del inglés por Vania Romero, Venezuela