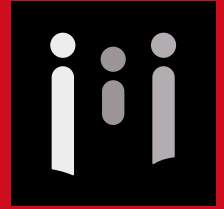

N.º 3

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022

REVISTA DE LA SOCIEDAD CORAL DE MADRID

MUNDO CORAL

entrevistas

**ALBERTO
GRAU**

SARA
MATARRANZ

NATALIA
CALDERÓN

JAVIER
BUSTO

EMILY
KUO VONG

EUROPA GESTIÓN
CORAL

www.sociedadcoraldemadrid.com

W O R K I N G

F O R

C H O R A L

S I N G I N G

I N M A D R I D

EDITORIAL

Mundo Coral es un proyecto de la **Sociedad Coral de Madrid** en el que se pretende divulgar acontecimientos importantes dentro de ese fantástico sector de la música.

Contaremos con importantes entrevistas a directores, compositores, artistas y gerentes culturales además de diversos artículos relacionados con el mundo coral en particular y la música en general. También será un portal para conocer nuestras actividades y a los diversos coros que integran la **Escuela Coral de Madrid**, la rama académica de la Sociedad.

COMITÉ EDITORIAL

DIRECCIÓN
Claudia Gagliardi

EDICIÓN
María Sendino

PUBLICIDAD
Ana Aguirre

DISEÑO GRÁFICO
Daniel Salamanca

COLABORADORES

José María Álvarez
Felipe Bel
Dimitri Díaz Abreu
Laura Fernández Alcalde
Pablo Guerrero
Rodrigo Guerrero

AGRADECIMIENTOS

Alfredo Flórez
Antonio Blanco
Javier Riesgo
José Vicente Salicio
Julia Monje
Juan José Cebrián
Luis Riesgo
María Ángeles Sierra
Mónica Laguna
Rafael Martín Morataya
Rodrigo Guerrero
Sergio Huerta

Si quieres colaborar o anunciarte,
contáctanos a través de
gerencia@sociedadcoraldemadrid.com
o (+34) 620 57 64 46

Puedes descargar *Mundo Coral* en
www.esuelacoraldemadrid.com/mundocoral

foto cubierta: © Alberto Grau
Depósito Legal: M-2633-2022

MUNDO
CORAL

4 BATUTAS

Entrevista a ALBERTO GRAU

NOTAS AL PROGRAMA por Rodrigo Guerrero **7**
Carta abierta a Gregorio Allegri

10 PROTAGONISTAS
Entrevista a SARA MATARRANZ

CANTO Y SOCIEDAD por José María Álvarez **15**
Nuestro mundo necesita las actividades corales

LAS PÍLDORAS DE LAURA por Laura Fernández Alcalde **19**
El legato

DOS ORILLAS por Dimitri Díaz Abreu **23**
De celebración: 40 aniversario del coro
de cámara Entrevoces de Cuba

27 EL MUNDO DE LA ECM
Natalia Calderón | BROADWAY SOUND CHOIR

QUINTA DEL LOBO por Pablo Guerrero **35**
De la retórica musical desde una
perspectiva 'femme-inista'

38 SONIDOS EN PAPEL
Entrevista a JAVIER BUSTO

CANTO CORAL Y VALORES por Felipe Bel **43**
Los cuatro pétalos del canto coral

46 GERENTES
Entrevista a EMILY KUO VONG

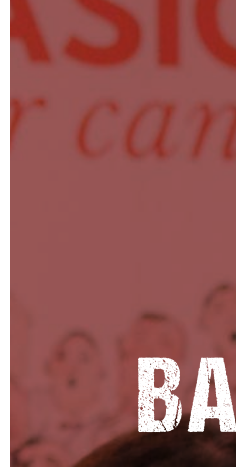
LO QUE SE VIENE por María Sendino **52**
¿Por qué vamos a conciertos? (II)

PASSA A TEMPO **55**

COLABORADORES **56**

foto: Kodiak Agüero

ALBERTO GRAU

director, compositor
y educador musical

por María Sendino

“VEO UN RENACER CORAL EN ESPAÑA”

El pasado mes de octubre tuvimos el absoluto honor de compartir varios días en la Escuela Coral de Madrid con Alberto Grau, una eminencia internacional en la música coral, con motivo del homenaje que le realizaron entonces sus antiguos alumnos del coro de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas en la capital española. Este compositor y director de origen español, pero afincado desde la infancia en Venezuela, nos cuenta en una entrevista muy íntima cómo ha sido su vida musical tras más de 60 años dedicados a esta pasión, los coros. Con una energía desbordante y la emoción a flor de piel por el reencuentro con tantos amigos, Grau nos da su opinión sobre el presente y el futuro de la música coral.

Háblenos, por favor, del motivo de su visita a Madrid. ¿Cómo está viviendo este homenaje tan emotivo?

Es algo inesperado totalmente; para cualquier director del mundo es inesperado que le hagan un homenaje con un concierto con exdiscípulos cincuenta años después. No sé si se ha dado alguna otra vez en el mundo. Lógicamente cuando me lo dijeron nunca pensé que sería algo tan gigantesco y hermoso como lo que está pasando hoy en día aquí, así que me siento muy emocionado. Quisiera que esto se repitiera ya no solo conmigo sino con todos los directores que cumplen cincuenta años con un grupo, que se puedan encon-

trar con amigos de cuando tenían 17 años y hoy en día tienen ... 17+50 (risas). ¡Es increíble!

¿Cómo describiría lo que ha significado para usted el coro de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela?

Eso se puede decir hoy en día porque es algo inimaginable hasta que pasa. Primero, para que esto suceda, uno tiene que llegar a los 83 u 84 años, que ya es algo bastante sorprendente en el mundo, y, lo segundo, llegar en las condiciones con las que uno pueda entender que le hacen un homenaje de esta naturaleza, dirigiendo a sus amigos y compañeros de toda la vida.

Abajo: Cartel promocional del concierto homenaje realizado a Alberto Grau en Madrid en octubre de 2021. | Foto: CUSIB Global.

En el homenaje que le han brindado sus antiguos alumnos usted también ha trabajado con coros de la Escuela Coral de Madrid, como el Coro ConSonante, dirigido por José Mena, exintegrante del Coro de la USB. Además, a lo largo de la semana ha podido vivir desde dentro la Escuela Coral de Madrid. ¿Cómo ha sido la experiencia musical y qué opinión le merece nuestro proyecto coral?

El proyecto de la Escuela Coral de Madrid es algo casi único en el mundo. Digamos que la música coral aparentemente para nuestros gobernantes y para la gente es algo insignificante. Siempre la han visto como algo muy superficial, como un grupo de viejitos que se reúnen para cantar unas cuantas canciones en Navidad y realmente es otra cosa. No creo que, por lo menos en España, exista otra escuela de canto coral así. Así que les felicito y ojalá que esto se multiplique. Estoy seguro que el día que haya más escuelas de canto coral y más personas cantando el mundo será distinto, los políticos serán distintos y creo que habrá muchísimas cosas de las cuales sentirnos orgullosos.

¿Qué papel le otorga usted al canto coral en una sociedad como la actual en el siglo XXI?

Le doy una importancia básica. Creo que nos podríamos trasladar a la época de la Antigua Grecia cuando ya el canto era tan importante como estudiar matemáticas o gramática. De hecho, desde que el ser humano tiene uso de razón, aunque fuera con un bastón en la mano, ya había vestigios de lo que sería el canto coral

"EL PROYECTO DE LA ESCUELA CORAL DE MADRID ES ALGO CASI ÚNICO EN EL MUNDO [...]. NO CREO QUE, POR LO MENOS EN ESPAÑA, EXISTA OTRA ESCUELA DE CANTO CORAL ASÍ"

para la gente. Hoy en día podemos llevar el canto coral a extremos de sentir el himno de un equipo de fútbol en un estadio de 100.000 personas. Es algo muy emocionante para quien lo practica. Llega a ser tan importante (como el respirar) que al final no le prestamos atención, lo consideramos como algo natural y no lo es.

Precisamente en la Escuela Coral de Madrid estamos lanzando un coro de niños. ¿Cómo explicaría usted a los padres de las nuevas generaciones la importancia que tiene que un niño cante desde la infancia?

Yo entiendo que en la niñez se tiene que practicar deporte, por ejemplo, pero creo que uno de los fallos que seguimos teniendo en nuestros países está especialmente relacionado con la práctica musical. Este tipo de actividades solo necesitan un director, una sala y niños. Yo tengo la experiencia (por lo que pudimos hacer en Venezuela) de que el niño que canta desde que es jovencito sigue sintiendo una gran pasión por la música hasta que llega a la senectud de su vida; así que yo diría que es vital y que es una lástima que los gobiernos consideren que esto no da muchos votos, que es la única cosa que hoy en día parece que importa.

¿Qué le diría a los gobernantes si pudiera mandarles un mensaje con respecto al apoyo a la cultura?

Les diría que están a tiempo de que aprendan a cantar, que canten en un coro y se darán cuenta de que sus decisiones son más acertadas de lo que son hoy en día.

Ante una situación tan difícil como la que vive Venezuela actualmente, ¿cómo puede ayudar la música a esas personas que sufren a diario?

Las experiencias que tenemos no solo de Venezuela, sino de la Segunda Guerra Mundial, nos dicen que cuando la gente se reunía en grupo en la iglesia o en otros sitios lo que hacía era cantar canciones patrióticas que les hicieran recordar que estaban vivos y que pertenecían a un grupo humano. Creo que eso es muy importante. Lamentablemente, quiero insistir en que no se le da la importancia que tiene esto, el hecho para el ser humano de sentirse distinto a cualquier otro animal.

¿Qué opinión le merece el panorama coral español actualmente?

He asistido como jurado a algunos concursos en algunas partes de España y diría que últimamente veo una especie de renacer. Aquí en Madrid estoy viendo algo que no conocía: tanta gente y tantos coros que están sonando en manos de buenos maestros. Esto me anima y me transforma en optimista porque a la larga eso tendrá buenos resultados.

Alberto Grau dirigiendo en Madrid en el homenaje que sus antiguos alumnos de la Universidad Simón Bolívar le realizaron.

| Foto: María Sendino.

¿Qué influencia musical ha tenido en usted su origen catalán?

Tuvo mucha influencia. Yo nací en el año 1937 y mi padre, republicano, tuvo que huir de España con mi madre y conmigo. Nos fuimos a Francia. Mi padre siempre me hablaba en catalán y mi mamá siempre me cantaba canciones de cuna en catalán; esto ha hecho que todavía cuando oigo alguna de estas canciones me den muchas ganas de llorar. No es por el mero hecho de ser catalán o chino, es parte de la raíz del ser humano, que al fin y al cabo es el único afortunado de cantar en un coro y tener afinación y ritmo. Es una de las grandes demostraciones de que, a pesar de que a veces cometamos tantos errores, somos una especie inteligente.

"EN MADRID ESTOY VIENDO ALGO QUE NO CONOCÍA: TANTA GENTE Y TANTOS COROS QUE ESTÁN SONANDO EN MANOS DE BUENOS MAESTROS"

¿Qué músicos han influido en usted profundamente?

Diría que primero mi familia. Mi papá cantaba siempre zarzuela aquí en España antes de la guerra civil y mi mamá, que viene de un pueblo de Lérida que se llama Alcarraz, también cantaba canciones populares, y esto nos acompañó durante toda la vida. Tal vez fue la influencia más grande, a tal punto que mi mamá se asustó un poco cuando le dije que quería ser músico. Ella pensó: «Este pobre muchacho va a tener problemas de subsistencia más adelante». Pero, por fortuna, por ahora estoy bien alimentado todavía. Cuando era joven y quería decidir qué hacer en la vida, cualquier profesión era mágica: las profesiones más deseadas eran cura, militar y artista (*risas*). Por fortuna, eso ha cambiado un poco.

¿Podría citarnos algún músico español, ya sea compositor o intérprete, al que admire especialmente?

Yo preferiría irme por el lado de los compositores: Albéniz, Manuel de Falla, Granados... Creo que son grandes músicos en cualquier parte del mundo. ¡Y eso sin hablar de la música del siglo xvii! Tomás Luis de Victoria, Guerrero... toda esa gente que fueron realmente músicos famosos dentro de lo que era la atmósfera europea. Además, España ha sido muy rica en su folclore. No quiero ya referirme a algo que no domino, que es el flamenco, pero que me encanta. Creo que es espectacular como arte.

Después de tantas décadas de carrera, ¿cuál considera que es su mayor aportación al mundo coral?

Yo diría que casi toda mi vida transcurrió en torno a la educación musical. A los 18 años ya tenía un par de coros de niños en escuelas municipales. Lo que más me ha preocupado y sigue haciéndolo hoy en día es que los niños tengan canciones que se adapten a nuestra época y que puedan conectar la danza, el movimiento y el teatro con el canto. He trabajado mucho sobre ello y con muy buenos resultados en Venezuela. Esta tarde me hablaban de un coro que va a un festival y lleva una de mis composiciones con movimiento y con eurytmia; eso me satisface mucho.

Cuéntenos un sueño musical que le quede por cumplir.

Esta pregunta sí que es difícil porque he tenido tanta suerte en mi carrera musical que tal vez mi sueño hoy en día sería que Venezuela tuviera un tipo de gobierno en donde le siguieran dando la importancia que le dábamos nosotros hace 25 o 30 años a la educación musical. Junto con un maestro que se llamaba José Antonio Abreu llevamos las orquestas a todos los pueblos del país. En ese momento se formó una especie de orgullo muy grande y parecía que estábamos salvados, que seríamos un país de primer orden en el aspecto cultural musical. Lamentablemente, en este momento no estamos en estas condiciones. Ojalá que pronto vuelva a ser así. ||

NOTAS AL PROGRAMA

por Rodrigo Guerrero Elorza

CARTA ABIERTA A GREGORIO ALLEGRI

“Lo que estaba destinado a ser olvidado e irremisiblemente confinado entre esos vaticanos muros acabó saliendo de su pictórico cofre y convirtiéndose en un mito”

A la atención del maestro Gregorio Allegri:

Estimado señor Allegri: me encanta su *Miserere*. Hoy en día es su obra más conocida, y mucha gente se emociona al escucharla. Aún recuerdo la conmoción que me causó siendo yo adolescente y empezando a amar el canto coral. Me impactó su serenidad, su refinado dolor y su exuberante ornamentación. Y ese Do sobreagudo que escribió usted para la soprano es sencillamente sobrecogedor. Dicen que su *Miserere* solo podía escucharse en la Capilla Sixtina, donde usted lo compuso allá por 1638. Era algo tan exclusivo que, de hecho, la primera fuente disponible de su obra se encontró nueve años después de morir usted. Pero lo que estaba destinado a ser olvidado e irremisiblemente confinado entre esos vaticanos muros acabó saliendo de su pictórico cofre y convirtiéndose en un mito. Su obra siguió interpretándose y cuenta la leyenda que un joven compositor muy

famoso, Mozart, lo copió ilegalmente y de memoria tras escucharlo una sola vez y que quizá por ello acabó siendo editado e impreso en Londres en 1771. Dijeron entonces que el coro de la Capilla Sixtina lo interpretaba de manera absolutamente singular, embelleciéndolo con toda suerte de ornamentaciones; por lo visto, esa manera de cantarlo era el elemento clave en la belleza de su obra, amén de los maravillosos frescos de Miguel Ángel, que constituían el escenario único para su audición. Entonces algo pasó: un musicólogo, William Rockstro, realizó una edición en la que quiso presentar la obra tal y como se interpretaba, incluyendo esas maravillosas decoraciones que el coro realizaba. Tomó diversas fuentes de la obra, ornamentadas y sin ornamentar, que llevaban años circulando. Tomó una ornamentación presentada por otro editor años atrás, Pietro Alfieri, y la pegó sobre una sección de la edición original (a esto lo llamamos hoy «corta y pega», señor Allegri); en otra parte de la obra incluyó una transcripción de otro gran compositor, Felix Mendelssohn, que escuchó la obra en 1831. El bueno de Felix copió un fragmento de lo que escuchó, pero el bueno de Rockstro no detectó qué parte de la obra transcribió Mendelssohn. Además, se sabe que el coro de la Capilla Sixtina cantaba con un diapasón una tercera más aguda de lo normal, con lo que el fragmento de Mendelssohn estaba transcrito más alto; de hecho, una cuarta más alto. Rockstro, sin reparar en estas inconsistencias, pegó el fragmento más alto en el lugar inadecuado. Y surgió el milagro: lo que tenía que ser un sol para la soprano se convirtió en ese Do sobregagudo que tanto nos fascina hoy en día.

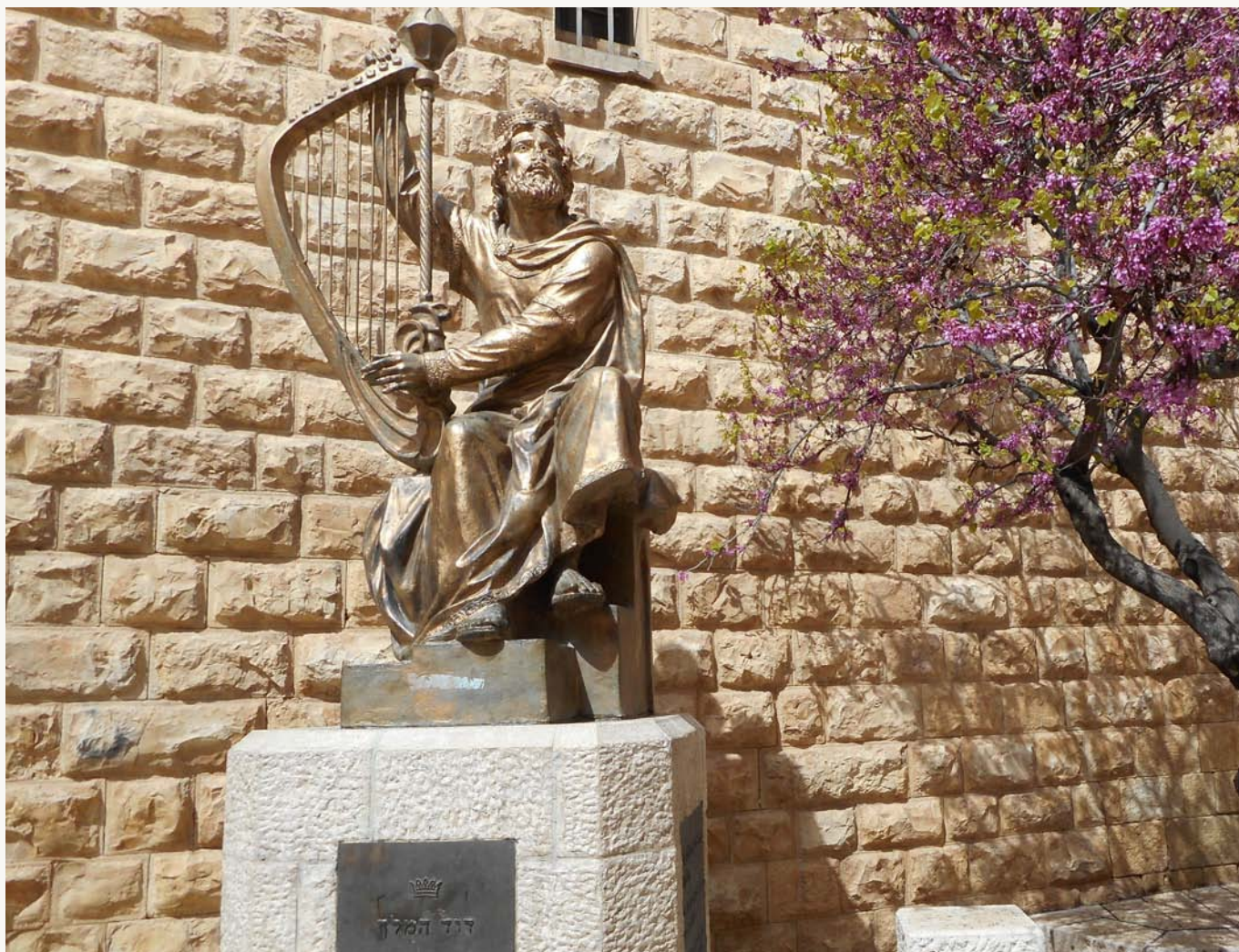
No sé cómo decirlo suavemente, señor Allegri: nos encanta una obra que usted jamás escribió. Como modestísimo compositor que soy, muchas veces tengo la sensación de no poder expresar lo que quiero, de no conseguir dar forma a mis emociones o pensamientos. Eso no impide que a veces reciba parabienes por mis creaciones, cosa que me deja siempre la misma pregunta: ¿cómo ser tomado por algo que es esencialmente fallido? ¿Cómo puede construirse una identidad desde un error? ¿Soy un fallo? Usted no escribió la obra por la que mucha gente alaba su talento, quizá ni tan siquiera aspiró a escribirla. Su obra es un maravilloso fraude, un estremecedor malentendido. Mozart, ese

“No sé cómo decirlo suavemente, señor Allegri: nos encanta una obra que usted jamás escribió [...]. Usted no escribió la obra por la que mucha gente alaba su talento, quizá ni tan siquiera aspiró a escribirla. Su obra es un maravilloso fraude, un estremecedor malentendido”

adolescente que dicen que copió su obra de memoria, es muy conocido por una obra que no escribió en gran medida, un *Requiem*, y algunas de las obras de Felix Mendelssohn probablemente las escribió su hermana Fanny. ¿Es de Rockstro su obra, señor Allegri? Su obra es un Frankenstein, si

El coro de la Capilla Sixtina interpretaba el 'Miserere' de Allegri de manera absolutamente singular, embelleciéndolo con toda suerte de ornamentaciones. | imagen: 149342 en Pixabay

El 'Miserere' —también llamado 'Miserere mei, Deus'— es una composición creada por *Gregorio Allegri* en el siglo xvii. Se trata de la musicalización del *salmo 51*, llamado 'Miserere', también conocido como el 'Salmo de David' en el Antiguo Testamento. | imagen: martin_voelcker en Pixabay

me permite la expresión; no hay voluntad en ella, no es producto de su deseo. Hay más voluntad en Rockstro que en usted, porque usted nunca quiso escribir la obra tal y como la conocemos: ¿lo convierte a él en autor? ¿Puede el autor hacerse

“Mozart es muy conocido por una obra que no escribió en gran medida, un Requiem, y algunas de las obras de Felix Mendelssohn probablemente las escribió su hermana Fanny”

cargo de su obra cuando no le sale como quiere? Iré más allá: quizá Rockstro no fue un torpe musicólogo que tomó un par de malas decisiones. Quizá se dio cuenta de que podría mejorar su obra, señor Allegri: me lo imagino sudoroso, excitado so-

bre la mesa, con mirada febril recorriendo la partitura, anticipando esa conmoción venidera, manipulando unos niveles de belleza que no hubiera podido soñar en su vida. El modesto Rockstro, un tipo normal y corriente, halla la ambición dentro de sí al imaginarse cocreador de una obra reverenciada a lo largo de siglos; corta, pega y surge una versión mejorada, suntuosa y coherente, de una obra no tan buena. Podría crear algo que pasase a la historia, tan solo con ocultar su nombre y dejar su reverenciada firma, señor Allegri, en la portada.

O quizá, señor Allegri, su obra no es más que un *eccehomo* como el de Borja, un fracaso descomunal de la voluntad donde el milagro del azar nos regala un resultado maravilloso; serendipia lo llamamos hoy. Lo que está claro es que lo que escribió usted, señor Allegri, es una insípida versión del *Miserere* de Allegri.

Con el debido respeto, no sé quién es usted.

Atentamente,
Rodrigo Guerrero. ■

foto: © Sara Matarranz

PROTAGONISTAS

SARA MATARRANZ

profesora de *masterclass* de técnica vocal en la Escuela Coral de Madrid y catedrática en la Escuela Superior de Canto de Madrid

por María Sendino

“**TODO** EL QUE TIENE VOZ Y CAPACIDAD AUDITIVA PUEDE CANTAR EN CORO”

Se podría decir que Sara Matarranz es de esas personas que han logrado cumplir la frase de «trabaja en lo que amas y no tendrás que trabajar nunca más». Sin embargo, esta catedrática alumna de Krauss imparte numerosas clases y prepara repertorio sin parar. A excepción de su familia, no hay nada en esta vida que le llene más que el hecho de cantar y enseñar a hacerlo. Y eso se nota enseguida al hablar con ella pues lo transmite de manera magistral. Trabaja tanto con profesionales, futuros músicos o *amateurs* y con todos desprende el mismo cariño e implicación.

Usted comenzó estudiando instrumento (piano y clarinete) pero finalmente ha dirigido su carrera hacia la voz. ¿Por qué?

La voz es el instrumento que desde niña más me llenaba, si bien en mi pequeña ciudad por entonces no había esa disciplina en el conservatorio y fui enlazando instrumentos que no terminaban de hacerme feliz hasta que, finalizados mis otros estudios, me pude desplazar a Valladolid a estudiar por fin canto en el conserva-

torio. Allí cursé el grado y pasé unos años maravillosos de experiencias musicales y vitales.

Actualmente imparte el seminario de técnica vocal en la Escuela Coral de Madrid. ¿Cómo afronta estos cursos?

La Escuela Coral de Madrid me llena de satisfacción pues comparto mi tiempo y mi pasión con gente maravillosa. Ayudo a cuidar de sus voces, de su salud vocal y,

"LA ESCUELA CORAL DE MADRID ME LLENA DE SATISFACCIÓN PUES COMPARTO MI TIEMPO Y MI PASIÓN CON GENTE MARAVILLOSA Y AYUDO A CUIDAR DE SUS VOCES Y SU SALUD VOCAL"

desde el punto de vista pedagógico, afronto con ilusión formar a gente *amateur* en esta disciplina de la voz.

¿Cuál es el perfil del estudiante que acude a sus clases en esta Escuela?

Casi todos los alumnos son *amateurs* con ilusión y muchísimas ganas de aprender a usar la voz con recursos que les permitan dar más en sus coros y sus agrupaciones, cuidar de su instrumento y disfrutarlo a mayor nivel. Para mí la salud vocal a cualquier nivel es muy importante, pero más aún si cabe a nivel *amateur*, pues el cuidado de esas voces en cantantes que no suelen disponer de docente de canto es primordial.

¿Cómo afronta una clase con un alumno *amateur* que desea aprender a cantar con la técnica adecuada?

La base fundamental de esas clases es el conocimiento, uso y mejora del desarrollo de su aparato respiratorio; el conocimiento de su voz natural y las posibilidades que la técnica de canto ofrece sobre la misma y, sobre todo, los mil y un recursos para aplicar a la hora de usar los conocimientos en beneficio de la música coral.

foto: María Sendino

¿Qué repertorio recomendaría a un alumno *amateur* que quiere iniciarse en el canto?

El repertorio depende de la voz que cada uno aporta y de su propio nivel. Al inicio, las vocalizaciones y los ejercicios aplicados de una manera un tanto como rutina deportiva les ayudan a sentirse en condiciones de iniciarse con el repertorio. Como en la literatura musical las posibilidades son tan amplias, no podría decir *a priori* qué obras recomendaría sin antes escuchar el material que ofrece el alumno.

¿Todo el mundo puede cantar en coro?

Sí. Todo el que tiene voz y capacidad auditiva puede cantar en coro. La voz se *hace* y, por supuesto, una parte es con la que se *nace*.

¿En qué punto se halla el canto coral en España?

El canto coral profesional en España tiene una calidad excepcional. En cuanto al *amateur*, todo depende de la agrupación y las manos de quien la dirige. Pero en este momento creo que el nivel es maravilloso. Hay jóvenes directores bien formados y con gran talento que hacen que los coros destaquen y disfruten a partes iguales haciendo que la gente de a pie, que no se dedica a la música, alcance niveles increíbles.

Usted posee un máster en patologías de la voz además de trabajar en el terreno de la higiene vocal. ¿Por qué es necesaria esta especialización?

No es necesaria, pero a mí me fascina y la disfruto mucho como especialidad y complemento a mi profesión. Soy muy friqui de la voz como material musical y vital.

Hoy en día es catedrática en la Escuela Superior de Canto de Madrid (ESCM), donde usted misma se graduó con honores. ¿Qué supone esto para usted?

Me gradué con matrícula de honor en la Escuela de Canto hace ya unos cuantos añitos y ahora soy profesora allí. Es un centro maravilloso donde, desde mi puesto de catedrática de canto, puedo decir que mi trabajo me hace feliz. Estoy rodeada de jóvenes llenos de talento e ilusión y verlos crecer en este duro mundo de la música es una parte muy importante de mi vida. En la Escuela de Canto he vivido experiencias mágicas como docente y guardo a cada uno de los alumnos que he tenido allí en un lugar muy importante en mi corazón. Soy como la madre orgullosa de todos ellos que se emociona al verlos evolucionar.

¿Cuál es su labor en esa institución?

Soy catedrática de canto y mi labor es educar las voces de los maravillosos alumnos que allí tengo; cuidar de

sus voces, educarles y orientarles dentro de la profesión de cantantes a diferentes niveles: como solistas, como miembros de diferentes formaciones, coros o como futuros docentes del canto.

"LA SALUD VOCAL A CUALQUIER NIVEL ES MUY IMPORTANTE, PERO MÁS AÚN A NIVEL AMATEUR"

Posee un dilatado palmarés en importantes concursos de canto. ¿Qué importancia otorga a estos certámenes?

Los concursos son una fase dura por la que se pasa. En mi caso fui muy afortunada. Ayudan económicamente con sus premios a poder invertir en más formación, a darse a conocer, a rodar repertorio y a conocer mundo, en particular, nuestro *pequeño mundo*.

¿Cuál es su repertorio favorito?

El repertorio español. Adoro hacer canción española, quizá lo que más he cantado. Me da un plus de felicidad. La zarzuela y la ópera española también las disfruto. Ahora mismo es quizá el oratorio lo que más hago,

pero es por casualidad... La música francesa también me atrae enormemente.

Ha recibido clases de canto de los más grandes de España, como Alfredo Krauss, Teresa Berganza o Pedro Lavirgen, entre otros muchos. ¿Qué podría destacar de ellos?

Los grandes tienen siempre mucho que enseñar, así que me siento afortunada de haber podido aprender de ellos. Su experiencia y su conocimiento me ha enriquecido profundamente.

¿Qué le aporta el canto en su vida?

(Risas). El canto es mi vida. No es que me aporte, es que es parte de mí. Cantar y enseñar canto me dan vida. No podría hacer otra cosa que me llenase tanto. Bueno,

"EL CANTO CORAL PROFESIONAL EN ESPAÑA TIENE UNA CALIDAD EXCEPCIONAL; EN EL AMATEUR, TODO DEPENDE DE LA AGRUPACIÓN Y LAS MANOS DE QUIEN LA DIRIGE, PERO EN ESTE MOMENTO CREO QUE EL NIVEL ES MARAVILLOSO"

Las clases de Sara Matarranz en la Escuela Coral de Madrid siempre incluyen divertidos ejercicios de preparación física de los cantantes. | foto: Escuela Coral de Madrid.

Accede escaneando este código a toda la información sobre las *masterclass* de Sara Matarranz en la Escuela Coral de Madrid.

"SOY MUY FRIQUI DE LA VOZ COMO MATERIAL MUSICAL Y VITAL"

Alumnos de la Escuela Coral de Madrid recibiendo una masterclass de técnica vocal por parte de Sara Matarranz.

| foto: Escuela Coral de Madrid.

miento, mis hijos me llenan aún más. Es lo único que me ofrece más felicidad que cantar o enseñar a cantar.

¿Qué diferencias destacarías a la hora de cantar entre hacerlo como solista a hacerlo en coro?

Hay muchas diferencias. Pero la base fundamental, que es la técnica de la voz como instrumento, es la misma. La exigencia sí es diferente. Ser el todo o parte del todo es una diferencia en cualquier ámbito musical.

"ADORO HACER CANCIÓN ESPAÑOLA, QUIZÁ LO QUE MÁS HE CANTADO. ME DA UN PLUS DE FELICIDAD"

¿Qué momento de su carrera destacarías?

No puedo decir uno solo: mi ingreso en el conservatorio de Valladolid o en la ESCM; mi primer concierto como profesional; la primera vez que gané un concurso; mi primera plaza como profesora o la última donde ahora estoy... Pero sí recuerdo con especial cariño un recital de ópera en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y un recital de música española en Moscú con la sala entera en pie... Ay, ¡no puedo decidirme!

¿Cuáles son sus próximos proyectos musicales?

Tengo unos recitales este verano de música sacra con Javier López, un organista amigo con el que me divierto muchísimo.

Comenzamos una ronda rápida de preguntas: ¿qué música escucha en su día a día?

En casa son *muuuuy* modernos, así que escucho lo que ponen ellos, que va desde Iron Maiden y AC/DC hasta BTS... Si me dejan elegir, yo tiro más por Mozart (*irisas*). He de decir que Puccini les gusta y me suelen dejar ponerlo. Lo de elegir música en casa es complejo. Si voy sola en el coche oigo Radio Clásica y lo que pongan en el momento.

No se pierde un concierto de...

Si puedo, no me pierdo un concierto de mis alumnos, por supuesto, pero se me hace complicado. Son muchos años y muchos alumnos ya... Me encanta ir al Auditorio Nacional a ver grandes oratorios, adoro ir a las producciones del Teatro Real y la Zarzuela y si cantan amigos o alumnos, más.

Un sueño profesional por cumplir.

Uf... Creo que soy modesta y siento que he cumplido gran parte de mis sueños. Prefiero que la vida me sorprenda; yo esperaré con una sonrisa cuando llegue. ||

Si te gusta la ópera, te estamos esperando

Hazte socio de AMIGOS DE LA ÓPERA, disfruta de muchas ventajas,
y apoya y difunde un arte universal de casi 400 años

Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid | C/ Mayor, 6 - 2º Puerta 16 - 28013 Madrid
T. 91 521 57 59 | secretaria@amigosoperamadrid.es | www.amigosoperamadrid.es

 Amigos de la Ópera es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de la ópera en Madrid.

Amigos de la Ópera

CANTO Y SOCIEDAD

por José María Álvarez Muñoz

NUESTRO MUNDO NECESITA LAS ACTIVIDADES CORALES*

“En España tenemos, emulando al Gran Prix de corales europeo, el Gran Premio Nacional de Canto Coral, que cuenta ya con 22 ediciones”

Nos centramos en la columna de este mes en dos de las actividades más populares y con mayor calado social entre los coralistas *amateurs*: los concursos de coros y los conciertos participativos.

Respecto a los primeros, existe una amplia oferta en nuestro país de muy diversos niveles. Los coros pasan meses preparando el repertorio que presentarán tras pasar habitualmente una fase previa de selección. Conseguir estos premios es uno de los hitos más importantes en su currículum, junto con los grandes conciertos y los viajes, probablemente.

Como mayor muestra, en España tenemos, emulando al Gran Prix de corales europeo, el **Gran Premio Nacional de Canto Coral**, que cuenta ya con

* Texto elaborado a partir de la tesis doctoral de José María Álvarez Muñoz, ‘La actividad coral *amateur* como herramienta regeneradora de la música clásica’.

22 ediciones. A lo largo del año, numerosos coros compiten por ganar los distintos concursos que lo componen, a saber: el Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), el Concurso Nacional de Corales Antonio José de Burgos, el Certamen Nacional de Nanas y Villancicos de Rojas (Alicante) y el Certamen Nacional de Música Coral de

coral, además de favorecer el desarrollo de dichos objetivos, facilita la integración de los alumnos en el centro y ayuda a los niños y a los adolescentes a conocerse mejor. Cantar en un coro es una excelente clase de civismo y de convivencia que permite a sus componentes comprender la necesidad de respetar las reglas, valorar el esfuerzo y superar las dificultades».

Tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia, este mes de julio ha vuelto a celebrarse el Gran Premio Nacional de Canto Coral. | foto: © Certamen Coral Ejea de los Caballeros

Villanueva de la Serena (Badajoz). Los ganadores de cada edición de dichos certámenes se enfrentan al año siguiente en el Gran Premio Nacional. Es decir, es un concurso de concursos patrocinado por el INAEM (Ministerio de Cultura).

Como muestra infantil, prestamos especial atención al **Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid**, «encaminado a mejorar la convivencia en los centros educativos a través del canto coral», según su página web. Tal como se indica en las bases de su convocatoria: «El canto

Esta iniciativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad lleva ya 18 ediciones realizadas. En una entrevista que realicé en su día para mi tesis doctoral a Francisca Calvo García, entonces asesora técnico docente de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Subdirección General de Programas de Innovación, ella indicaba que contrariamente al imaginario colectivo, «para los niños es un honor pertenecer al coro de su centro». Preguntada acerca de si considera que estos niños y jóvenes son público futuro de conciertos, contestó: «Eso espero

y deseo. Cuanto más se escucha y se acude a oír música más te gusta. La asistencia a actividades como la música, la danza, la pintura, el teatro, etc., se convierte, con el tiempo, en una necesidad para el espíritu».

Tocando el tema de los **conciertos participativos**, hay que decir que es un fenómeno que goza de una extraordinaria salud y gran éxito de acogida: un grupo, por lo general bastante grande, a partir de las cien personas, procedentes de diversos coros *amateurs*, e incluso personas físicas de manera individual, se reúne para la ocasión con el fin de ejecutar grandes obras del repertorio sinfónico-coral universal en escenarios consagrados. Los directores, solistas y músicos de la orquesta sí son profesionales, en su mayoría. Las obras más interpretadas suelen ser las más conocidas como *El Mesías*, de G. F. Haendel; *La Creación*, de J. Haydn; *Carmina Burana*, de C. Orff, así como popurrís de coros de ópera y zarzuela y bandas sonoras de películas. Los repertorios son siempre lo más populares posibles. El presente artículo no entrará a juzgar la calidad musical de dichos eventos ni su rigor académico.

Lo que sí es seguro es que este método permite a coros sin medios económicos ni logísticos acceder a estas grandes obras (siempre acompañadas por definición de orquesta, con el coste que ello supone) y cumplir el sueño de poder interpretarlas en lugares reservados hasta hoy solo a los profesionales del canto, como auditorios y teatros principales, saliendo de las iglesias, que es el ámbito natural de actuación de estos grupos de aficionados. Estos eventos son un éxito asegurado de participación y de taquilla ya que la unión hace la fuerza, aunque la parte educativa o de formación ya es otro cantar, nunca mejor dicho.

En este terreno merece una mención especial la **Fundación "La Caixa"**, la cual promueve diversas actividades sociales, educativas, culturales y científicas desde sus inicios. En lo relativo a la cultura y con el objetivo de hacer llegar la música a todos los públicos, son varias las líneas de actuación que mantienen: conciertos participativos, conciertos para escolares, #yocanto, etc. «Trabajamos para que nuestra programación musical no sea únicamente divulgativa, haciendo partícipes de nuestros proyectos a personas de cualquier edad o perfil», reza su ideario. Respecto a los conciertos sinfónico-corales participativos, esta institución lleva desde 1995 ofreciendo la posibilidad a coralistas *amateurs* de toda España de cantar grandes obras sinfónico-corales en escenarios paradigmáticos junto a músicos de primera línea, tanto directores, como orquestas y solistas. Además, en algunas partes corales se invita a los espectadores a participar.

Así, realiza su misión corporativa de dar oportunidades a todos, en este caso, a cantantes aficionados, para que desarrollen su talento en escenarios que nunca habrían pisado, y junto a músicos de prestigio internacional que nunca hubieran imaginado. Esta colaboración con artistas consagrados garantiza la calidad que promueven entre sus valores corporativos y una de sus principales líneas de actuación: «Mantener la excelencia en las actividades educativas y culturales, potenciando las alianzas internacionales». Además, con estos conciertos también siguen uno de sus principios de actuación, el de alcance, pues con sus amplias convocatorias, tanto por el número de cantantes, como por el público asistente, han conseguido maximizar su impacto. Tal es el éxito de estos conciertos participativos que se han convertido en un referente cultural para la sociedad en este campo. En 2015 (a falta de cifras actualizadas) se estimó que, en sus 20 años de trayectoria, 42.000 cantantes e intérpretes habían pasado por estos proyectos participativos, llegando a un total de 392.000 espectadores. Siete años después, suponemos que los participantes rondarán los 50.000 y los asistentes el medio millón.

“Los conciertos participativos son un fenómeno que goza de una extraordinaria salud y gran éxito de acogida, permitiendo a coros sin medios económicos ni logísticos acceder a estas grandes obras y cumplir el sueño de poder interpretarlas en lugares reservados hasta hoy solo a los profesionales”

En sus inicios, la idea de inclusión fue programar siempre ***El Mesías, de G. F. Haendel***, por ser una de las obras más universales, accesibles y conocidas, donde los coros tienen un protagonismo especial. Además, sólo se daban estos conciertos en Barcelona. Hoy en día, el repertorio de obras se ha ampliado, así como los territorios que acogen este tipo de recitales. Por ejemplo, en 2016, los conciertos se desarrollaron en 19 ciudades de todo el país: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, Palma, Santiago de Compostela, San Sebastián, Tenerife, Toledo, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Vigo y Murcia. Otras obras que se han escuchado en este tiempo son: el *Requiem* y *Misa*

El Auditorio Nacional es uno de los escenarios que cada año alberga el icónico concierto participativo de 'El Mesías' de Haendel organizado por Fundación "La Caixa" con cientos de coralistas amateurs. | foto: © Fundación "La Caixa"

de la *Coronación*, de W.A. Mozart; *Carmina Burana*, de C. Orff; *Oratorio de Navidad*, de J. S. Bach; coros de ópera (*Macbeth*, *Aida*, de G. Verdi; *Carmen*, de G. Bizet; *Madame Butterfly*, de G. Puccini, etc.).

Estos conciertos han ido evolucionando con los años. Por ejemplo, desde 2010 se realiza un participativo denominado 'Familiar', en el que convocan a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. Algunos participan en otros programas de Fundación "La Caixa", como los de 'Lucha Contra la Pobreza' o 'Interculturalidad'. Además, en 2016, 2017 y 2018 se dio una nueva versión más reducida de estos conciertos, denominada 'El Mesías en Vena', donde, en colaboración con la asociación **Música en Vena** se realizó una adaptación de este oratorio para los pacientes ingresados del Hospital 12 de Octubre (Madrid). Finalmente, cabe destacar que, en su afán de difusión, algunos de estos conciertos han sido retransmitidos en directo y se han podido seguir desde cualquier dispositivo electrónico.

Acerca de la metodología utilizada para poder llevar a cabo estos conciertos, destacan algunos aspectos: la participación es abierta a todo aquel que lo desee y que tenga un mínimo de experiencia coral o formación musical; las plazas son limitadas, por lo que se publica un formulario que es necesario rellenar y enviar; la organización pue-

de realizar audiciones a los solicitantes si lo consideran oportuno (en esta prueba los aspirantes deben interpretar dos coros, uno obligatorio marcado por la organización y otro de libre elección); sobre los criterios de selección, son admitidas en primer lugar aquellas personas que nunca antes han participado en uno de estos conciertos (si sobraran plazas, estas se adjudican por sorteo y siempre teniendo en cuenta el balance de las cuerdas); los elegidos se comprometen a asistir a todas las sesiones de trabajo; la actividad tiene un coste que ronda los 35€ y que incluye los ensayos, la partitura de la obra (solo la primera vez) y la entrada al recinto del concierto el día de su celebración; el calendario de trabajo consta de diez ensayos de cuatro horas cada uno a lo largo de tres meses, coincidiendo casi siempre el sábado y el domingo de la misma semana, por lo que solo se ocupan cinco fines de semana, lo que supone 40 horas de trabajo. Además, hay un ensayo general más el concierto.

Estos concursos corales y conciertos participativos nos hacen ver la importancia de esta actividad actualmente por todos los valores de hermanamiento, compañerismo, convivencia y tolerancia que suponen y que, por desgracia, tanta falta nos hacen hoy en día. Todo un ejemplo de sociedad ideal a trasladar al mundo. ■

LAS PÍLDORAS DE LAURA

por Laura Fernández Alcalde

EL LEGATO

*¡Pues soplaré y soplaré
y tu casa derribaré!*

por Sr. Lobo, barítono bajo

“El aire que espiramos al cantar es aire a presión y es a presión porque se trata de un volumen X que tiene que atravesar una oclusión laríngea (las cuerdas vocales en posición de cierre)”

El combustible de la voz es el aire, pero no cualquier aire. A ningún buen piloto se le ocurre ahorrar gasolina cuando tiene un motor de 2.500 cc y de 200 cv. Si hay que correr, es mejor hacerlo sin miramientos y gastar combustible. En caso contrario, griparás el motor, se te ensuciarán los cilindros y el coche se te calará constantemente. Con la voz pasa lo mismo. **Hay que gastar aire, que entre y salga tranquilo;** ¡hay mucho!

He de reconocer que explicar el *legato* con palabras es difícil, pero lo intentaré. Cada cual lo comprende cuando le llega la hora, después de muchos ejercicios absurdos de soplar, mugir, rebuznar, *blublear*... Cuando se nota de verdad, ya no se te olvida, pero hay que sentirlo.

El aire está en el mundo, fuera de nosotros, lo inspiramos y lo espiramos para vivir y para cantar. ¿Es igual el aire espirado de vivir que el de cantar (también me

Para trabajar el legato propongo mucho soplido con pajita en agua. | imagen: Anemone123 en Pixabay

serviría decir el de soplar un instrumento de viento, con algunos matices, claro)? Pero hoy me centraré en la voz cantada, que es lo mío. El aire que espiramos al vivir es aire sin presión: el conducto traqueo-orofaríngeo está abierto, sin obstrucción alguna; el aire sale por recesión del elástico pulmonar. Al principio rápido, luego más lento, sin control alguno, ¡a su aire!

El aire que espiramos al cantar es aire a presión y es a presión porque se trata de un volumen X que tiene que atravesar una **oclusión laríngea** (las cuerdas vocales en posición de cierre). Para poder hacerlo, tiene que ser empujado por el diafragma de forma firme y constante. El diafragma sólo tiene un jefe, el cerebro, que ordena: «¡Sopla, sopla como si no hubiese un mañana!»

“Las cuerdas vocales se cierran y abren con una frecuencia que determina la nota que se emite y este cierre recurrente será óptimo cuanto más rebote el aire, convertido en sonido, en la cavidad resonante orofaríngea”

Esta clara intención de emitir un sonido constante y uniforme (ya que lo de soplar realmente no se siente como tal, al menos yo no lo siento, pero sí el sonar, el sonar timbrado, el resonar) es lo que hace que el sistema nervioso ordene trabajar al diafragma en espiración. Este trabajo será más eficaz cuanto más cierre se le ofrezca. Las **cuerdas vocales** se cierran y abren con una frecuencia que determina la nota que se emite y este cierre

recurrente será óptimo cuanto más rebote el aire, convertido en sonido, en la **cavidad resonante orofaríngea**.

Así pues, se establece una especie de ciclo termodinámico dentro de nosotros, que solo se alimenta con aire. Si dejamos de soplar por cualquier razón, dejará de funcionar óptimamente. En mi opinión, se debe trabajar clara y profusamente este soplido constante, más conocido como *legato*, o lo que es lo mismo, «hacer lo mismo todo el rato», para poder conseguir una resonancia óptima y una utilización del aire sin morir en el intento, sobre todo en el primer nivel de aprendizaje del canto, dejando de lado, de momento, la idea de la articulación, de las dinámicas, incluso del fraseo. Sí, ya sé que es raro decir esto, pero, primero... ¡a soplar!

“Se debe trabajar clara y profusamente el soplido constante, más conocido como legato, para poder conseguir una resonancia óptima y una utilización del aire sin morir en el intento, sobre todo en el primer nivel de aprendizaje del canto”

Es muy frecuente encontrar el defecto en cantantes inexpertos de acompañar a cada nota o a cada sílaba con un impulso de aire, acción que les hace consumir aire en exceso, por mucho que cojan, pues tras el primer abandono de la columna de aire, desaparece el apoyo diafragmático y el aire sale por efecto del elástico pulmonar y del empuje de los abdominales, cosas ambas nefastas. Así que cuando mis alumnos me dicen «es que me

Se establece una especie de ciclo termodinámico dentro de nosotros, que solo se alimenta con aire. Si dejamos de soplar por cualquier razón, dejará de funcionar óptimamente.
| imagen: naturalherbsclinic en Pixabay

he quedado sin aire y ya no salía sonido», les digo: «No, te has quedado sin aire porque cortaste el sonido». Lo normal es que no nos demos cuenta de esta acción, pero es así.

“Es muy frecuente encontrar el defecto en cantantes inexpertos de acompañar a cada nota o a cada sílaba con un impulso de aire, acción que les hace consumir aire en exceso, por mucho que cojan, pues tras el primer abandono de la columna de aire, desaparece el apoyo diafragmático y el aire sale por efecto del elástico pulmonar y del empuje de los abdominales, cosas ambas nefastas”

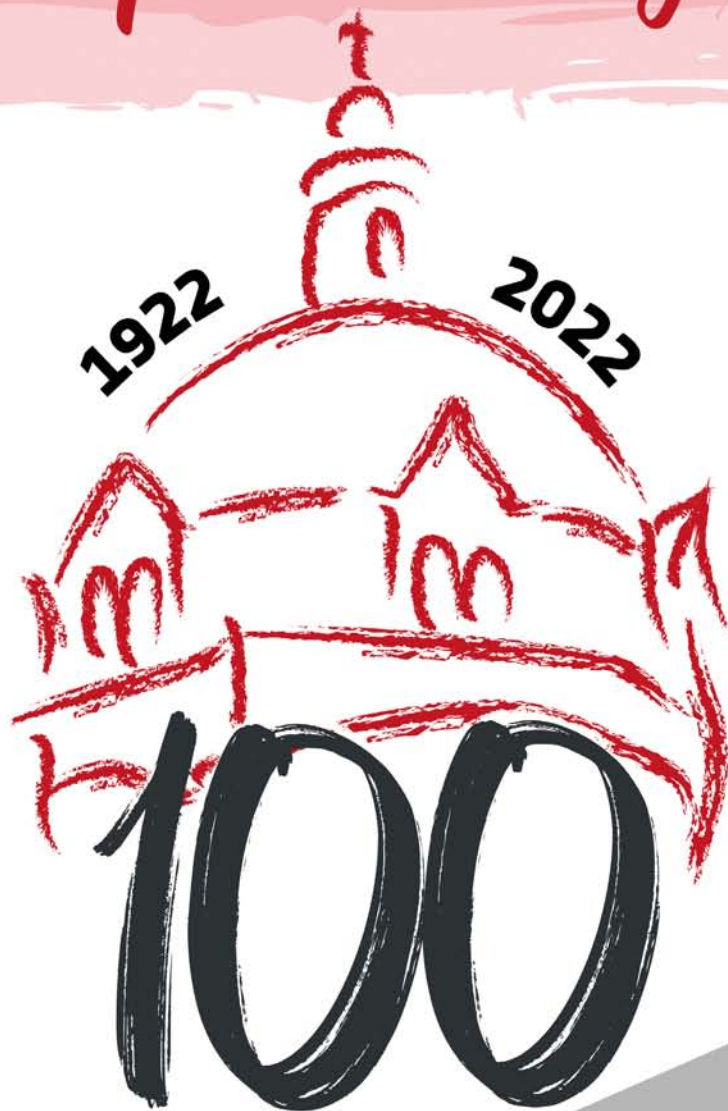
Para trabajar esta parte de la técnica, absolutamente esencial, propongo mucho soplido con pajita en agua (de diferentes grosores); sonidos continuos, interválicos y frases enteras con fonema F sonora (como la W alemana), y cantar frases solo con las vocales existentes en el texto. Poco a poco se va acostumbrando nuestro cerebro a emitir sonido sin que este se vea perturbado por el cambio de nota o de fonema, ni por las dinámicas, ni por la articulación. Es como un río que fluye constante, en el que vamos depositando hojas, barquitos de papel, palitos, sin que por ello el río deje nunca de fluir. Cuando este tema está realmente integra-

do en el cantante, podremos acometer los *fortes* y *pianos*, *diminuendos* y *crescendos*, articulaciones barrocas, belcantistas, románticas o contemporáneas. Hacerlo sin esta herramienta firme en nosotros nos hará desarrollar un sinfín de artimañas extrañas para resolver nuestra línea de canto, pero nunca será de forma correcta ni óptima. Otro símil muy clarificador en este asunto es el de la manga de hacer churros... pero eso será otra historia. ■

La clara intención de emitir un sonido constante y uniforme es lo que hace que el sistema nervioso ordene trabajar al diafragma en espiración. | imagen: Engin_Akyurt en Pixabay

*Con los jóvenes
Siempre alegres*

salesianos

ESTRECHO

DOS ORILLAS

por Dimitri Díaz Abreu

DE CELEBRACIÓN: 40 ANIVERSARIO DEL CORO DE CÁMARA ENTREVOCES DE CUBA

“El Coro Entrevoces, dirigido desde su fundación (1975) por la maestra Digna Guerra Ramírez, es un apéndice del Coro Nacional de Cuba”

El pasado abril se vivió en la isla de Tenerife un momento muy importante para el canto coral en Iberoamérica: el **Coro de Cámara Entrevoces de Cuba**, uno de los más destacados en el panorama mundial, estuvo de gira por la celebración de su 40 aniversario tras una intachable trayectoria y un incesante trabajo que ha dado como resultado una inmensa calidad interpretativa y de dirección en cada uno de los temas de su exquisito repertorio.

Este artículo quiere contar todo lo que sucedió del 25 de abril al 3 de mayo en el marco del aniversario de una de las agrupaciones corales con más solera de la región iberoamericana, fiesta que nos permitió vivir una experiencia fantástica desde varios puntos de vista.

Quisiera aclarar que el Coro de Cámara Entrevoces de Cuba, dirigido desde su fundación (1975) por la maestra **Digna Guerra Ramírez**, es un apéndice del

El Coro Entrevoces ofreció varios conciertos en la isla de Tenerife con motivo de la gira por su 40 aniversario.
 | foto: © Asociación Cultural Canarias Canta

Coro Nacional de Cuba, un gran proyecto que persigue la formación de profesionales del canto y de la dirección coral desde que se fundó en 1960 en la ciudad de La Habana por el maestro Serafín Pro Guardiola, pedagogo y director de coros. Su principal objetivo es la difusión de la música coral y universal de todas las épocas, tanto la popular como la de mayor elaboración.

“Deberíamos procurar la movilidad de estos grupos por toda la región iberoamericana”

Siguiendo con las celebraciones de este aniversario, quisiera expresarles otro punto de vista interesante que tuvo este evento. Me refiero a los conciertos que dieron en la isla de Tenerife: en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos (Arona), en el Teatro Leal (San Cristóbal de La Laguna) y en

el Paraninfo de La Universidad de La Laguna. En todos se destacó la enorme calidad de este grupo, dando una muestra magnífica de lo que se puede hacer con el canto polifónico, el amplio abanico de repertorio, compositores y géneros que se pueden abarcar.

Desde mi punto de vista, quiero remarcar la importancia de que este tipo de trabajos lleguen a más escenarios y a más públicos; deberíamos procurar la movilidad de estos grupos por toda la región iberoamericana, ya que el Coro Nacional de Cuba es un ejemplo inspirador y, además, los conciertos de sus grupos (hablamos del Coro de Cámara Entrevoces de Cuba) constituyen clases magistrales para coralistas y directores en cada una de sus presentaciones; me atrevo a decir que en cada una de sus interpretaciones.

La citada gira se dio en el marco de la primera actividad que la **Plataforma Iberoamericana de Movimiento Coral (PIMC)** realiza tras su nacimiento en marzo de 2021, momento en el que la **Asociación Cultural Canarias Canta**, junto a la

Acuarela 'Los Indianos', realizada en 1911 por Juan Bautista Fierro, que representa el regreso a España de una familia de emigrantes. | imagen: www.losindianos.info

Universidad de La Laguna y con el Gobierno de Canarias, en un trabajo de colaboración transversal, pusieron en marcha la [web de la propia PIMC \[plataformaimc.com\]](http://web.de). Esta primera actividad consistió en la celebración de la **I Feria Iberoamericana del Movimiento Coral**, que persigue crear espacios físicos de encuentro entre los diversos sectores que interactúan en el desarrollo del movimiento coral de la región iberoamericana, de manera que sea participativo, integrador y sostenible.

Las actividades que se realizaron resaltaron el nombre de la presente columna, Dos Orillas, ya que se puso de manifiesto la cercanía —hoy más que nunca— de los pueblos, sus costumbres, sus raíces y su historia conjunta, paralela, de la que no se escribe en demasía, pero se siente y se palpa en los encuentros culturales. Todos los conciertos se dieron de una manera maravillosa, con la excelente receptividad del público. Este tipo de eventos marcan el momento de retomar la ruta de lo cultural y qué mejor manera que con estas propuestas de excelente calidad. Entre los puntos más importantes que se dieron en esta semana

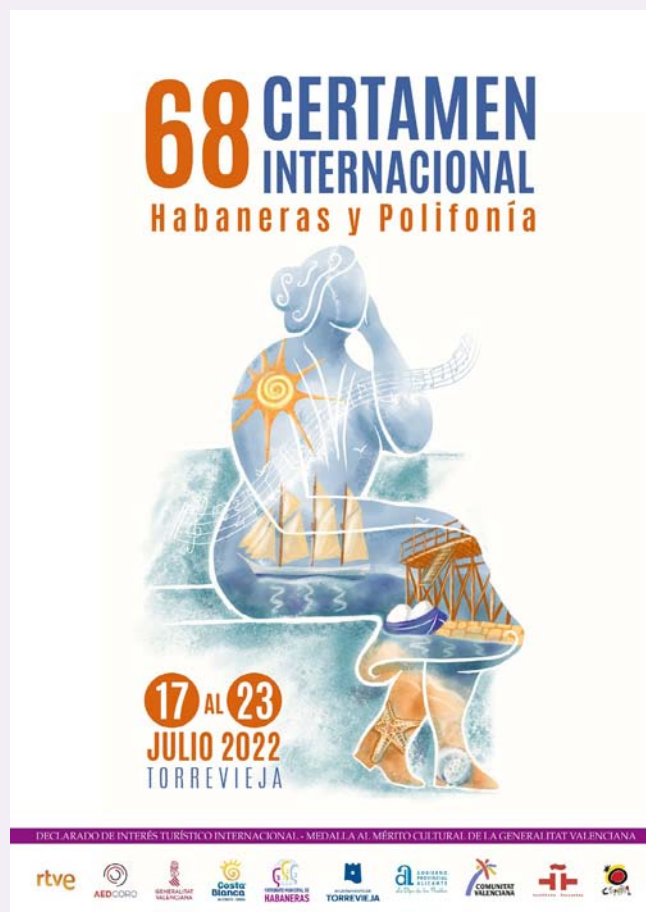
de música coral iberoamericana, podemos resaltar el acercamiento entre los pueblos y la relación tan estrecha que tenemos en España con los pueblos de América. Concretamente, la relación entre el pueblo canario y el cubano se puso de manifiesto desde la recepción que les dieran los alcaldes de los ayuntamientos anfitriones (San Cristóbal de La Laguna y Arona). Pudimos observar que este hermanamiento está presente y es estrecho, llegando incluso a pasarse de lo cultural a los lazos sanguíneos, ya que aún existe un alto porcentaje de ciudadanos canarios que tiene familiares en la hermana isla de Cuba.

Es de gran notoriedad la estrecha relación existente entre los países iberoamericanos, lo que está presente en celebraciones de diversa índole por la geografía española. Presento dos ejemplos muy cercanos: por una parte, desde el punto de vista festivo, pero con una connotación popular y cultural, está la muy reconocida fiesta que se celebra cada lunes de Carnaval en la isla de La Palma, aquí en el archipiélago canario, llenando la Isla Bonita de polvos de talco, característica que mar-

ca la **Fiesta de Los Indianos**. En cuanto al segundo ejemplo, hablamos del **Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía** de la ciudad de Torrevieja, declarado de Interés Turístico Internacional, donde este género musical toma durante varios días las calles y rincones de dicha localidad y rememora los lazos que este pueblo de la Comunidad Valenciana tenía con Cuba gracias a su relación comercial de caña de azúcar. Con el paso del tiempo se demostró que en este negocio tan dulce no solo se intercambiaban rubros agrícolas, sino también cultura, música y canto, convirtiendo a Torrevieja en la ciudad de la habanera salada, como bien dice la canción homónima.

“Eventos como la I Feria Iberoamericana del Movimiento Coral marcan el momento de retomar la ruta de lo cultural”

Solo me resta invitarles a que sigan disfrutando del canto coral y estemos atentos al acercamiento que, de forma directa e indirecta, nos propicia hacia nuestras raíces, nuestra cultura popular y nuestras señas de identidad. Les prometo que se pueden sorprender gratamente. ■

Cartel oficial de la presente edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.

| imagen: www.habaneras.org

Momento de la Fiesta de Los Indianos en la actualidad. | foto: www.losindianos.info

E L M U N D O D E L A

ESCUELA
CORALde
MADRID

Hace cuatro años Natalia Calderón se puso al frente del coro de musicales que la **Escuela Coral de Madrid** decidió crear para dar cabida a la alta demanda de alumnos que querían en su vida la alegría de cantar este género. Hoy este coro, en el que se mantienen muchos de sus miembros desde el inicio, posee un amplio repertorio formado por los grandes *hits* del teatro musical de nuestra cultura popular. Actualmente, **Broadway Sound Choir** llena sus conciertos con un público entregado y fiel que sabe que sus actuaciones son sinónimo de energía y calidad, de esos de los que te levantas a aplaudir y sales bailando.

BROADWAY
SOUND CHOIR

NATALIA CALDERÓN

directora de Broadway Sound Choir
en la Escuela Coral de Madrid

“**HEMOS ALCANZADO
UN NIVEL DE
MADUREZ NADA
DESDEÑABLE
Y SEGUIMOS
CRECIENDO**”

"Me gusta muchísimo integrar la interpretación en los trabajos corales. El cuerpo y la voz necesitan unirse en un todo que transmita el significado de la canción"

por María Sendino

Usted es la directora de Broadway Sound Choir, el coro de musicales de la Escuela Coral de Madrid. ¿En qué punto se halla este grupo?

Teniendo en cuenta que este coro se formó hace cuatro años y que hay varias personas que están desde el principio, te diría que, a día de hoy, tenemos un repertorio amplio y un sonido cada vez más definido. El estilo del coro se ha ido perfilando a lo largo del tiempo. Como dice mi mentora, Sheila Cuffy, el coro es la expresión de la idea artística y musical de su directora. A este componente se le unen las diferentes voces que componen el grupo coral y obtienes un resultado original, diferente, personal... Hemos alcanzado un nivel de madurez nada desdeñable y seguimos creciendo.

¿Cualquier persona puede cantar en él? ¿Hay audiciones o requisitos de acceso?

La Escuela Coral de Madrid no es solamente un espacio que da cabida a todo tipo de agrupaciones vocales, sino que también es un espacio de aprendizaje. Dicho esto, la respuesta es que no, no hay pruebas de admisión, sino que la persona que decide unirse al coro asume un reto: cantar en grupo, estudiar un repertorio específico del mundo de los musicales y aprender a usar su voz cantada con la técnica adecuada. Y —redoble de tambores— ¡todo esto lo va a conseguir disfrutando!

Observamos últimamente un retroceso importante en la implicación de los varones en el canto. ¿Usted lo sufre en su coro? ¿A qué cree que se debe?

Tal vez no han sentido que tienen un espacio abierto a su creatividad y a su expresión artística. Tal vez no estamos sabiendo transmitir todo lo positivo que aporta cantar en grupo. Creo que los compañeros de los coros podrían aportar sus impresiones y así es posible que otros también se animen.

¿Cómo afronta el trabajo de una obra nueva con Broadway Sound Choir?

Lo primero es adaptar el arreglo a las cuerdas del coro. A partir de ahí, y con la ayuda de Teresa Cos, nuestra pianista, vamos enseñando las líneas melódicas a cada cuerda. Este paso es importante porque se trabaja la memoria musical, el sentido rítmico y la escucha. Me gusta trabajar así porque se desarrolla el sentido de grupo dentro de cada cuerda, el sonido unificado de cada una de ellas (ya que aprendes la melodía escuchando al resto de voces de tu cuerda) y se consigue despertar en la/el cantante la consciencia muscular y corporal necesarias para un correcto aprendizaje de la técnica vocal. Además, como cada cuerda escucha el trabajo de las otras, en cada persona se va asentando el espacio armónico del arreglo y esto les permitirá integrar mejor la experiencia musical de cada canción del repertorio.

"Formar parte de un espacio artístico donde tu voz se amplifica en cada voz que canta contigo es un regalo de la vida"

Los conciertos de este coro son muy dinámicos, con cambios de vestuario, pequeñas coreografías... ¿Cómo trabajan esos otros aspectos que no son puramente musicales?

Me gusta muchísimo integrar la interpretación en los trabajos corales. El cuerpo y la voz necesitan unirse en un todo que transmita lo más directamente posible el significado de la canción. La coordinación corporal en el canto ayuda a desviar la atención de la voz y consigue que esta fluya de una manera más libre. Por otro lado, el vestuario ayuda a construir el personaje; es por ello que, al ser musicales, resulta muy inspirador seleccionar elementos que nos conecten con la historia para que nuestra interpretación sea lo más auténtica posible.

También influirá en su agenda de trabajo el tema del idioma, ya que la mayoría de las piezas de Broadway Sound Choir son inglés. ¿Le toca luchar mucho con esta cuestión?

En absoluto. Incluso aquellas personas poco familiarizadas con el inglés consiguen integrarlo sin problemas. La música hace que los idiomas sean más fáciles de aprender y pronunciar. El uso del inglés responde a la importancia de respetar las versiones originales que están en este idioma. Pero he de decir que últimamente también estamos integrando repertorio en castellano.

En palabras de Calderón, «la música coral es una experiencia que te hermana con cada persona que integra ese coro». | foto: María Sendino

¿Cómo elige el repertorio de este coro?

Siempre tengo en cuenta qué repertorio tenemos y qué necesidades musicales quiero cubrir. También me gusta escuchar las ideas de los integrantes del coro, aunque no siempre pueda responder positivamente a sus peticiones... Por otro lado, soy pasional y hay ciertas piezas que no puedo por menos que integrar porque estoy enamorada de ellas.

¿Qué programa, concierto o tema recuerda con especial cariño de Broadway Sound Choir?

El primer concierto, hace cuatro años, fue un momento importante porque es el bautismo, como si dijéramos. Y del repertorio, mi favorito es *This is me*, por el mensaje tan importante que traslada: todas las personas merecemos ser respetadas y tratadas con dignidad.

"Si tienes interés en profundizar en la voz y amas su capacidad para trasladar emociones, estudiar es un espacio de recreo"

Actuación en el
Centro Cultural
Puerta de Toledo.
| foto: María Sendidno

Háblenos un poco de cómo afronta el futuro de este coro.

Mi idea es continuar en esta línea, explorando nuevos formatos. Me refiero a que el repertorio seguirá abriéndose a nuevos musicales manteniendo una conexión con el repertorio previo y, además, empezaremos a integrar instrumentos como el bajo, la batería, etc., además del piano.

¿Qué diferencias encuentra entre trabajar con un coro o con, por ejemplo, una compañía de teatro o de musicales? ¿Tiene algo especial la música coral?

La música coral es una experiencia que te hermana con cada persona que integra ese coro. Es difícil de explicar, hay que vivirlo. Todo enriquece y aporta, pero formar parte de un espacio artístico donde tu voz se amplifica en cada voz que canta contigo es un regalo de la vida. Es vitalidad, emoción pura.

Natalia Calderón es cantante, actriz, compositora, coach, máster en patología vocal y voz profesional, profesora de canto y productora teatral. ¿Puede darnos el secreto para abarcar todo esto? ¿Con qué faceta se queda?

Si tienes interés en profundizar en la voz y amas su capacidad para trasladar emociones, estudiar es un espacio de recreo. Abarco tanto porque me siento viva aprendiendo más y más y compartiéndolo con todas aquellas personas que viven con igual pasión el infinito mundo de la voz. No podría destacar una faceta en concreto. Como artista soy el resultado de todas mis facetas.

Los musicales están experimentando un gran auge en los últimos años en España. ¿Cómo ve el futuro de este género?

Creo que seguirá creciendo y que cada vez habrá más profesionales y también cada vez mejor preparados. Al público le gusta el género y hay teatros donde poder exhibir los montajes.

Recomiéndenos un musical al que asistir en Madrid y por qué.

Ya no está en cartel, pero mi recomendación sería *A Chorus Line* por su nivel altísimo en danza, interpretación y canto. Entre los que están en cartel actualmente, le diría a la gente que seleccione bien y que dé importancia a la puesta en escena, a la dirección artística, a la música...

¿Puede contarnos un hito profesional en su carrera que le haya impactado profundamente?

Hay muchos... Tal vez pueda mencionar Eurovisión Junior 2019. Fue la primera vez que acudí a este concurso como *coach* vocal. La representante española ese año fue Melani. Recuerdo cada momento con profunda emoción. Fue especial de verdad.

Concierto en el Teatro Alfil de Madrid. | foto: Escuela Coral de Madrid

"Nunca he estado en un espacio donde percibiese que no se hacía una apuesta verdadera por el trabajo artístico"

Una de sus especialidades y pasiones es el jazz, género con el que usted ofrece recitales con frecuencia, incluidas giras internacionales en Tailandia, Centroamérica, Holanda y, por supuesto, en el Festival Internacional de Jazz de Donostia. ¿Cómo es el estado de esta música en España respecto al panorama internacional?

Creo que los artistas españoles de jazz van encontrando, cada vez más, un hueco de cara a los escenarios internacionales. Estoy convencida de que irá *in crescendo* porque siguen apareciendo nuevas figuras dentro del panorama nacional y las veteranas continúan ofreciendo nuevos proyectos verdaderamente ilusionantes.

Varios de sus espectáculos llevan sus propias composiciones. Háblenos un poco de su proceso creativo.

Soy compositora desde que tengo uso de razón. Quiero decir que crear desde cero es algo que siempre me ha fascinado. El proceso creativo es, como me decía el maestro Guillermo Klein, sentarse cada día a trabajar artesanalmente. Ahí llega la inspiración. La constancia y la conexión continuada con la música abren las puertas a la entrada de las musas.

Usted tiene una gran vena docente: ha sido directora de Máster en Teatro Musical y profesora de técnica e interpretación en el canto en el Centro Universitario de Artes (TAI). ¿Cómo ve a las nuevas generaciones artísticas?

Natalia Calderón junto a la pianista de Broadway Sound Choir, Teresa Cos. | foto: María Sendino

"Como artista soy el resultado de todas mis facetas"

Aquí voy a ser un poco tajante. Veo personas con capacidad de trabajo, con ilusión, con amor hacia el arte, con tesón y valentía. También veo personas vagas, sin visión artística, sin capacidad de trabajo. Personas que faltan al respeto al arte de manera continuada. Me parece que, como en todo, hay quienes merecen a su artista y quienes no lo merecen en absoluto. El artista que se expresa en cada persona es un tesoro y se debe cuidar y nutrir. Nada me da más pena que ver cómo una persona asesina a su artista con su actitud mediocre y equivocada. El mundo necesita del arte. Necesitamos artistas.

Además, es profesora de canto *jazz* y de técnica corporal en el Centro Superior Música Creativa de Madrid y profesora de canto moderno en la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas, todas ellas disciplinas muy modernas y actuales. ¿Cómo ayuda a sus alumnos a enfrentarse a estas armonías complejas viniendo de una sociedad donde prima lo fácil en cuanto a lo musical? Cada persona que acude a uno u otro centro lo hace de manera voluntaria. Quiere aprender, quiere crecer artísticamente, quiere encontrar su propia voz. Yo solo soy una acompañante en este proceso y estoy ahí para ayudar a cada persona a encontrar las herramientas que liberen su creatividad interior; vivenciar el arte de la música, el canto y la expresión corporal desde la confianza en tus propias capacidades; dar herramientas y apoyo; crear un espacio creativo; hablar de artista a artista. Esa es mi tarea.

Tomando como ejemplo Brasil, donde la *bossa nova* revolucionó su panorama musical, cultural y social con figuras como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Joao Gilberto, Chico Buarque, etc., ¿qué haría falta en España para elevar nuestro nivel artístico en la música popular?

Arriba:
Broadway Sound
Choir ha actuado
en escenarios tan
importantes como la
sala Galileo Galilei
de Madrid.
| foto: Maru Pino

Abajo:
Broadway Sound Choir
en la actualidad.
| foto: María Sendino

"Nada me da más pena que ver cómo una persona asesina a su artista con su actitud mediocre y equivocada. El mundo necesita del arte. Necesitamos artistas"

Creo que la respuesta sería elevar la exigencia del público. Por tanto, mayor educación musical. Una sociedad que no da valor a la educación es una sociedad abocada a la ignorancia. La cultura es el alimento del alma.

Sin embargo, usted también es una figura importante en programas de audiencias masivas de televisión: en Operación Triunfo como profesora, en Eurovisión Junior como coach o en el Benidorm Fest como jurado. ¿Cómo se compaginan estas vertientes tuyas, pasando de una música a otra cuando entre ellas hay tanta diferencia cualitativa? ¿Todo sirve?

El arte se expresa en cualquier plataforma si su impulso nace de una pasión auténtica por lo artístico. Yo nunca vendo humo. Nunca he estado en un espacio donde percibiese que no se hacía una apuesta verdadera por el trabajo artístico. Yo soy yo aquí, en OT, en Eurovisión o cantando en un concierto de jazz. Si quiero que el arte lo impregne todo, debo participar en todos los espacios donde se ayude a su expansión.

Interpretando 'Hossana', del musical Jesucristo Superstar. | foto: María Sendino

También fundó su propia productora, La Calderona Producciones, con la que lleva realizados cuatro espectáculos en los últimos años y con la que actualmente triunfa con *Ilusia*. ¿Por qué decidió dar este paso como emprendedora? Soy un alma inquieta. Soy una enamorada del teatro. Junta ambas facetas y te dará como resultado una productora teatral. Igual que soy compositora, soy creadora. Tener un espacio donde desarrollar ideas que se materialicen en algo concreto es la magia de la alquimia. No me quedo en una visión, la llevo a la realidad. Y el equipo con el que trabajo en esos proyectos es un *dream team* absoluto. Soy muy afortunada. Como decían en Barrio Sésamo (matizado por mí): «Si en alguna ocasión sola no puedes, seguro que con amigos sí».

Empezamos ahora una ronda final de preguntas rápidas. ¿Qué músicos le han influido profundamente?

Miles Davis, Billie Holiday, Natalie Merchant, Barbra Streisand, Gershwin, Nina Simone...

Su musical favorito (o canción de musical).

This is me.

¿Qué música escucha en su día a día?

De todo. Ahora estoy con Claudio.

No se pierde un concierto de...

Mariza.

Un reto musical por cumplir.

Electrónica. ||

Accede escaneando este QR a toda la información relativa a Broadway Sound Choir ¡y canta con nosotros!

"Soy compositora desde que tengo uso de razón. Crear desde cero es algo que siempre me ha fascinado"

QUINTA DEL LOBO

por Pablo Guerrero Elorza

DE LA RETÓRICA MUSICAL DESDE UNA PERSPECTIVA ‘FEMME-INISTA’

“La nueva musicología ha demostrado que solo se llama independiente a la música que no desafía las convenciones de la hegemonía patriarcal”

La llamada música pura o auténtica es una irrealidad. La nueva musicología (se podría también llamar musicología feminista, porque no se puede concebir una musicología contemporánea sin la luz aportada por los estudios desde la óptica del feminismo) ha demostrado que solo se llama independiente a la música que no desafía las convenciones de la **hegemonía patriarcal**: «La obra más profundamente política es la que silencia absolutamente la política», así cita Pilar Ramos a Theodor Adorno en su libro **Feminismo y música**. En este sentido también se expresa Laura Viñuela cuando dice: «La ilusión de autonomía e independencia funciona solo cuando el discurso musical no contradice al discurso desarrollado por el poder hegemónico; en el momento en que adopta un carácter subversivo salen a la luz aspectos subyacentes que ponen de manifiesto la relación entre las prácticas musicales y otro tipo de prácticas sociales y culturales».

En los siglos XVI y XVII tenemos una curiosa mezcla en el papel de la mujer: desde la timidez en la soltera o virgen a la excitación en la casada. | imagen: KHphotography en Pixabay

“Las óperas repitieron patrones que se dieron por sentados; por lo tanto, la música también ha creado sociedad”

Por ejemplo, estudiar la retórica en la ópera temprana, en particular la diferencia entre el tratamiento de ambos géneros, se hace necesario para evidenciar cómo surgieron y se fijaron en escena esas convenciones. No olvidemos que, cuando surge un género, viene a funcionar como un modelo, es decir, construye estereotipos que se repetirán a continuación. Las óperas que siguieron a las primeras repitieron **patrones** que se dieron por sentados; por lo tanto, la música también ha creado sociedad. La música no solo refleja, sino que crea significados y luego los quiere hacer pasar por normales, como pasa en **El Show de Truman** (esta referencia, así como el germen de todo este artículo, es idea de Ana Toya Solís Marquínez, violinista, profesora de Musicología en el Grado de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada y apasionada feminista).

Modelos alternativos deben ser, según Susan McClary en su libro **Feminine endings**, ‘negociados’: «La música y otros discursos no reflejan simplemente la realidad social que existe inmutable fuera de ellos: más bien, la propia realidad social

se constituye en esas prácticas discursivas [...]. Es también en el terreno de estos discursos donde los modelos alternativos de organización del mundo social son presentados y negociados. Es aquí donde sucede el continuo proceso de formación social». Como dice Marcia Citron, citada por Ramos, la llamada **música absoluta**, que ha ejercido una sutil manipulación, ya que la tradición patriarcal ha perpetuado la separación cuerpo/mente con total preponderancia de la razón (por supuesto, vinculada a lo masculino), es lo natural, y, además, lo ha hecho de tal modo que no se nota, es difícil de identificar. Por eso el trabajo de la **musicología feminista** es tan necesario.

En su búsqueda de la trascendencia, la música absoluta confió al máximo en las más elevadas facultades de la mente. En este sentido, afirmó la ideología del dualismo mente-cuerpo y la consiguiente devaluación del cuerpo. Las connotaciones del cuerpo lo ligan con lo femenino y con las asociaciones moralmente bajas de la **sexualidad femenina**. El concepto de música absoluta ha funcionado, por tanto, como un medio ingenioso de elevar la noción masculina de la mente y, al mismo tiempo, de suprimir el cuerpo, la sexualidad y lo femenino. Lo llamo ingenioso porque lo ha hecho así bajo la apariencia de una manifiesta autonomía con respecto a la referencialidad social subyacente y, de esta forma, ha hecho su programa mucho más sutil y difícil de identificar, tal como expresa Citron, citada también por Ramos.

En los siglos XVI y XVII el papel de la mujer venía a ser como sigue: la doncella casadera debía comportarse tímidamente, no hablar en público (mucho menos cantar o mostrarse elocuente, inteligente o hábil) y ser sumamente reticente al sexo, es decir, resistirse. La mujer casada tenía cierto margen en el ámbito privado, en particular porque durante el Renacimiento se pensaba que era necesaria la eyaculación de ambos sexos (ni qué decir tiene que, cuando la ciencia mostró que no es así, el placer sexual de la mujer quedó anulado). Entonces, tenemos una curiosa mezcla de timidez en la soltera o virgen y excitación en la casada. Esto no pasaba en los **madrigales**, donde no había una distinción de género tan clara. En la ópera temprana el género se celebra, se delinea y se restringe, aclara Susan McClary, y el comportamiento debe ser adecuado.

La propia McClary menciona a Leonard Meyer y su libro **La emoción y el significado en la música** como un teórico de gran influencia en la teoría de la expectación vinculada al orgasmo y el juego de tensión y distensión de la tónica y las desviaciones. Los **códigos semióticos** del XVII incluían, por lo tanto, una **erótica controlada**; es decir, un juego de tensiones muy medido y con una finalidad clara, el orgasmo, que, aunque debe ser alcanzado por ambos sexos, lo hará de manera sistemática y no libre (como podía ser la estructura modal no teleológica). El deseo mutuo está bien, pero debe ser manipulado convenientemente. Los significados y las convenciones de género son construidos,

culturales, herederos de una tradición. En esta línea, McClary parafrasea a James Webster: la tónica *masculina* está predestinada a triunfar; el otro *femenino* (disonancia a gran escala), a ser *cimentado* o *resuelto*.

“La llamada música absoluta, que ha ejercido una sutil manipulación, ya que la tradición patriarcal ha perpetuado la separación cuerpo/mente con total preponderancia de la razón, es lo natural”

Lo que la musicología feminista pretende mostrar con todo esto es que la **modelización** ejercida por el género operístico fijó las convenciones de ese momento como un estándar que se repetiría después, dando lugar a que se viese como normal (como la atmósfera o el agua para los peces) lo que se fijó de manera dirigida. Evidenciar todo esto posibilita su imprescindible deconstrucción.

Todo lo anterior lo escribe quien me toma por pareja, Mónica Laguna, como un gesto compartido y una invitación a mirar más allá de lo que el feminismo (yo diría algunas mujeres) atrapa y aquello que solo puede señalar, un corte, un borde cuya extremidad vacila en su propia consistencia. ■

La modelización ejercida por el género operístico fijó las convenciones de ese momento como un estándar que se repetiría después, dando lugar a que se viese como normal lo que se fijó de manera dirigida. | imagen: WikimediaImages en Pixabay

fotos: © Javier Busto

SONIDOS EN PAPEL

JAVIER BUSTO

compositor y director de coro

por María Sendino

“**ME CONSIDERO** UN DINAMIZADOR,
UN ANIMADOR CORAL”

Su ‘Ave María’ es mundialmente conocido, así como muchas de las otras casi 60 grandes obras que este médico vasco de profesión y músico por naturaleza ha compuesto a lo largo de sus varias décadas de carrera. Considerado por muchos jóvenes talentos como el impulsor de todo un movimiento coral en el País Vasco y en España, Javier Busto nos cuenta con gran humildad cómo llegó a dedicarse a la composición y a la dirección de coros, pasiones a las que aún se dedica a pesar de estar jubilado. Tras una brillante carrera, en la que ha sido invitado a más de 16 países como director o jurado de festivales, analiza objetivamente nuestro panorama musical, con el que se muestra crítico debido al nivel de formación de nuestros coros.

Háblenos de su vocación: ¿qué significa para usted componer?

Es una manera de expresar sentimientos íntimos, emociones, lo que hago a través de la melodía, el ritmo y la armonía.

¿Por qué y cómo eligió esta profesión que ha compaginado con la Medicina?

Por circunstancias de la vida. Estudiando Medicina conocí la música coral en los coros en los que canté como

tenor segundo en Valladolid, el Universitario y el Ederki, formado por estudiantes vascos y amigos de otras provincias. Sentí que podía aportar ideas novedosas y, sin preparación académica, de manera autodidacta, me lancé a escribir, consiguiendo con el paso del tiempo y tras el estudio de muchas partituras, dar con un estilo personal.

Es importante que tengan en cuenta que provengo del mundo del *rock* y la canción protesta, lo que me aportó muchas ideas en lo musical.

Sus obras se editan en siete países, pero, ¿se puede vivir de la composición en España?

Solamente de la música coral, muy difícilmente. Mi familia y yo hemos comido gracias a los 37 años de ejercicio como médico de familia.

¿Cómo es su proceso creativo a la hora de componer?

Yo parto siempre del texto y, sobre todo, de su fonética.

¿Qué siente cuando escucha sus propias obras interpretadas por grandes coros de todo el mundo?

Generalmente, mucha emoción. Saber que hay directores que se animan a trabajar mi música con sus coros es fantástico.

¿Le gusta componer por encargo?

Por supuesto que me gusta, pero el mayor porcentaje de mi música, un 90%, la he escrito por placer y para aportar novedades a muchos amigos directores.

Además de compositor, usted también ha sido director de grandes coros. ¿Con qué faceta se queda?

Sin duda, con la dirección, pues me siento más seguro. Componer es una forma de acercarme a mi interior. Empecé con el coro Ederki en Valladolid (1971-1976), que me sirvió de laboratorio. Seguí en Hondarribia con Eski-

faia (1978-1994), que es un coro mixto; luego con Kanta Cantemus (1995-2007) y Aquam Lauda Korua (desde 2014 hasta la actualidad), ambos femeninos.

"SI ANALIZAMOS GRANDES MOVIMIENTOS CORALES EUROPEOS, JAPONESES, COREANOS, AMERICANOS, ETC., ESTAMOS ALGO ALEJADOS, TANTO EN NÚMERO COMO EN CALIDAD. TENEMOS BUENOS COROS, PERO NOS FALTA UNA MAYOR FORMACIÓN; EN GENERAL, ESTAMOS FALTOS DE PREPARACIÓN"

Usted es un invitado habitual de grandes festivales corales internacionales. ¿Cómo analizaría el panorama coral español viendo lo que hay fuera?

Si analizamos grandes movimientos corales europeos, japoneses, coreanos, americanos, etc., estamos algo alejados, tanto en número como en calidad. Nos falta una

El maestro Javier Busto fue el encargado de impartir el taller de Canto Abierto de 2014 organizado por la Federación de Coros de Guipúzcoa.

"HE ESCRITO EL 90% DE MI MÚSICA POR PLACER Y PARA APORTAR NOVEDADES A MUCHOS AMIGOS DIRECTORES"

base sólida. ¿Tenemos buenos coros? Sin duda, pero nos falta una mayor formación. Siempre hay excepciones, pero, en general, estamos faltos de preparación.

"GRACIAS A NUESTRAS FEDERACIONES, SE SIGUEN IMPARTIENDO CURSOS DE FORMACIÓN, TANTO DE CANTORES COMO DE DIRECTORES, LO QUE SUPONE AVANZAR EN LA CALIDAD DE LOS COROS. GRACIAS A ELLOS, EL NIVEL DE LOS COROS ESPAÑOLES HA MEJORADO UNA ENORMIDAD. BUENOS DIRECTORES ES SINÓNIMO DE BUENOS COROS"

¿Qué coro recuerda haber escuchado con especial fascinación?

St. Jakobs Chamber Choir, de Estocolmo, dirigido por Gary Graden. También Philippine Madrigal Singers, con Andrea Veneración y Mark Anthony Carpio, y Grex Vocalis, de Oslo, con el fallecido, Carl Høgset.

¿Qué papel otorga a las federaciones corales en España?

Conozco poco el trabajo de las federaciones fuera del País Vasco y Navarra. Aquí funcionan bien, pues están apoyadas por los respectivos gobiernos autonómicos. Su papel es fundamental para el trabajo de formación, tanto de cantores como de directores.

En el País Vasco se celebran grandes certámenes corales como el de Tolosa. ¿Qué opina de estos concursos?

Siempre he apoyado los concursos corales, pues ayudan a una mejor preparación de los coros al significar un reto para elevar el nivel de los que participan en ellos. Siempre a favor.

Cuando realiza funciones de jurado en un concurso, ¿en qué se fija a la hora de evaluar a un coro? Dicho de otra manera: ¿qué es lo que más valora de un coro en un escenario para que sea primer premio?

Los coros tienen unos criterios a cumplir, sea o no sea en un concurso: empaste, equilibrio vocal, entonación, capacidad de adaptación a los diferentes estilos, capacidad rítmica y dificultad del programa, fundamentalmente. Todo esto funciona si la persona responsable, es decir, el director, tiene una buena preparación y capacidad dinamizadora. Hablo siempre de coros aficionados.

El coro Aquam Lauda Korua el pasado mayo en Lasarte junto a su director, Javier Busto.

Momento en el Encuentro de Jóvenes de Guipúzcoa de 2016 con Busto dirigiendo.

¿Cómo animaría a cualquier persona a cantar en un coro?

Intentaría convencerle de la importancia del canto a coro, es decir, en grupo. Saber que, por ejemplo, los ritmos cardíacos de los cantores se modifican de manera conjunta según se expresen emociones de diversa índole es realmente increíble. Saber unir voces con las personas que te rodean es una experiencia inenarrable.

Usted es considerado el padre de toda una nueva generación de compositores españoles, especialmente vascos, que le admira y reconoce como su maestro.

¿Qué siente ante estas muestras de reconocimiento?

Yo no me considero el padre pero sí me considero un dinamizador, un animador coral. Musicalmente todos los que se relacionan conmigo tienen una preparación musical muy superior a la mía. Lo único que he hecho es convencerles de sus capacidades y animarles a que escribieran música para coro.

¿Qué tiene el País Vasco para producir músicos tan grandes como usted?

Me parece excesiva la expresión 'grandes'. Desde las iglesias se han dado, históricamente, muchos compositores corales que posteriormente han dedicado su

vida no solo a los coros (haciendo música tanto sacra como profana) sino también a otras disciplinas. Saber que compositores como Guridi, Donostia, los Iruarrizaga, Garbizu, Bello-Portu, Zubizarreta, Remacha, etc. dedicaron gran parte de su producción musical a lo puramente coral es realmente extraordinario.

"MUSICALMENTE TODOS LOS QUE SE RELACIONAN CONMIGO TIENEN UNA PREPARACIÓN MUSICAL MUY SUPERIOR A LA MÍA. LO ÚNICO QUE HE HECHO ES CONVENCERLES DE SUS CAPACIDADES Y ANIMARLOS A QUE ESCRIBIERAN MÚSICA PARA CORO"

El canto coral es algo que se da de manera natural en su tierra. ¿A qué achaca esa tradición que pocas regiones españolas igualan?

Es cierto que es una tradición que desde el siglo XIX ha ido sumando adeptos. Empezaron en las iglesias los

"PROVENGO DEL MUNDO DEL ROCK Y LA CANCIÓN PROTESTA, LO QUE ME APORTÓ MUCHAS IDEAS EN LO MUSICAL"

Javier Busto es el director del coro femenino Aquam Lauda Korua desde 2014.

coros de hombres, las escolanías y los coros mixtos con posterioridad. Recuerdo una frase de Don José María Zapirain, maestro de capilla en Vitoria: «La teología, como mejor se entiende, es cantándola». Esto llevó a formar sacerdotes muy bien preparados vocalmente, lo que supuso que en los pueblos se cantara con cierta

"SIEMPRE HE APOYADO LOS CONCURSOS CORALES, PUES AYUDAN A UNA MEJOR PREPARACIÓN DE LOS COROS AL SIGNIFICAR UN RETO PARA ELEVAREL NIVEL"

calidad. En la actualidad y gracias al trabajo de nuestras federaciones, se siguen impartiendo cursos de formación, tanto de cantores como de directores, lo que supone avanzar en la calidad de los coros. También es cierto que el nivel de los coros españoles, gracias a esos

cursos, ha mejorado una enormidad. Buenos directores es sinónimo de buenos coros.

Empezamos una ronda rápida de preguntas: ¿qué músicos le han influido profundamente?

Stravinsky, Distler, Donostia y Garbizu, sobre todo.

¿Qué música escucha en su día a día?

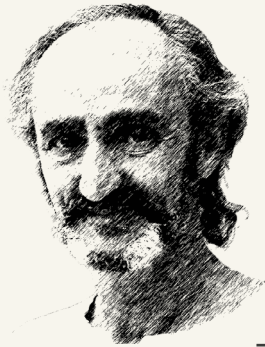
Todas las mañanas realizo paseos de unos 70 minutos. Escucho en la radio música *pop/rock*. The Beatles, Beach Boys, Simon & Garfunkel, Joan Baez, Eagles, James Taylor, Crosby Stills & Nash, Police, Michael Jackson, etc.

No se pierde un concierto de ...

Me pierdo muchos conciertos. No me pierdo un certamen como el de Tolosa, pues siempre aporta novedades, tanto en aspectos técnicos como en la diversidad / novedad de los programas.

Un sueño musical por cumplir.

Creo que he disfrutado muchísimo de mi vida musical, desde la época del *rock* hasta mi entrada en el mundo coral. Realmente, he cumplido todos mis sueños musicales. ||

CANTO CORAL Y VALORES

por Felipe Bel

LOS CUATRO PÉTALOS DEL CANTO CORAL

“Nosotros tenemos la suerte de que como el canto coral es una actividad pasional que nos sale de lo más profundo, lo sentimos como una vivencia siempre positiva”

¿Qué es el **chamanismo**? Si buscamos esta palabra en el diccionario encontraremos que es el conjunto de creencias y prácticas relacionadas con los chamanes. Etimológicamente el término *chamán* proviene del idioma tungus de Siberia y se traduce como «aquel que sabe». Pero en la conciencia popular existe la creencia de que un chamán es un brujo o un loco de carácter extravagante y no siempre con buenas intenciones. Cuando conoces, como me pasó a mí, a un verdadero chamán, un ser espiritual conectado con el resto de seres, en armónica relación consigo mismo y con todo lo que le rodea, con varias carreras estudiadas, un auténtico maestro que nunca para de aprender cuando enseña, capaz de ver mucho más de lo que nos dicen nuestros sentidos, capaz de sanar en el sentido más emocional de la palabra, que ha recorrido el planeta con sus ponencias, cursos, actividades vivenciales, investigador incansable de la esencia humana y te das cuenta de que estás ante

un verdadero psicólogo / sociólogo / coach / programador neurolingüístico / terapeuta emocional que vive en constante conexión con la energía de la naturaleza pero a la vez con un ser humilde rebusante de amor, vas cambiando de idea.

El chamanismo puro es una corriente espiritual y vivencial que se postula como una grandísima herramienta de crecimiento espiritual y personal que te ayuda a vivir con mayor plenitud en conexión contigo mismo, con el resto de los seres y las fuerzas y energías que nos rodean. Y esta corriente nos habla de **cuatro caminos o pétalos** que salen de lo más profundo de nuestro ser y que vamos recorriendo de muy distintas maneras a lo largo de nuestra vida: el **Camino del Maestro**, el **Camino del Sanador**, el **Camino del Guerrero** y el **Camino del Vidente**.

Todos conocemos a muchas personas que nos enseñan, de las que aprendemos constantemente. Nos atraen por su sabiduría y nos encantaría saber tanto como ellas. El verdadero **maestro** no para de aprender de sus alumnos a la vez que les enseña. Es un ciclo vital que no tiene fin. También reconocemos a las personas que nos sanan. No solo las que curan nuestro cuerpo cuando nos falla, sino también a las que nos hacen sentirnos bien cuando están cerca. El **sanador** tiene la capacidad de sanarse a sí mismo y a los seres que le rodean, cuando interacciona con los demás o simplemente cuando se presenta con su energía. El **guerrero** es la persona luchadora, capaz de enfrentarse a los retos más vertiginosos, de tomar decisiones en los momentos claves de su existencia. Y el **vidente** es la persona que ve y siente más allá de lo que le está presentando la evidencia de sus sentidos. Es capaz de reconocer los estados de ánimo y la energía de otros seres y tiene muy a menudo un planteamiento distinto en el porqué y en el para qué de las situaciones que le presenta la vida.

Todos andamos día a día estos cuatro caminos de crecimiento, y ese recorrido y la mayor o menor consciencia con la que lo hacemos nos define como los seres humanos que somos. No todos los caminos se recorren con la misma intensidad ni en todos se avanza a la vez. Y es una labor difícil pero apasionante mirar dentro de nosotros mismos y ver qué camino de todos estos es el que más hemos recorrido en la vida y cuál o cuáles hemos andado menos o muy poco. Sería un buen ejercicio personal reconocer la palabra que más nos identifica de las cuatro y la que menos. Y después, si así lo deseamos, plantearnos un recorrido equilibrado en los cuatro caminos.

Pero... un momento. ¡Si a mí me habían pedido un artículo para la revista de la Sociedad Coral de Madrid! Si es que esto de no parar es lo que tiene. A ver si lo puedo arreglar, veamos... Vale, como aquí estamos tratando de canto coral, ¿qué tal si aplicamos estos conceptos a lo que nos ocupa en la Escuela Coral de Madrid? Propongo una breve pero intensa reflexión sobre estos cuatro pétalos aplicados a nosotros mismos desde esta pasión que tenemos por cantar.

“Es labor de los profesores hacer que los cantantes de coro sintáis que estáis andando estos cuatro caminos de desarrollo personal que acaban en crecimiento coral y experiencia vivencial a través de la música”

AUTOCONCIENCIA Y APLICACIÓN DE LOS CUATRO PÉTALOS

EL MAESTRO:

¿Cómo estamos llevando el aprendizaje del canto coral?
¿Qué tales alumnos somos? ¿Nos aprendemos las obras bien, a conciencia, o con alfileres? ¿Tardamos mucho en hacerlo o en el tiempo normal que nos proponen nuestros profesores? ¿Somos de los primeros en aprenderlas o de los últimos? ¿Corregimos nuestros errores o casi siempre los volvemos a repetir? ¿Podríamos enseñar a los compañeros si nos lo pidieran?

imagen: Pexels en Pixabay

EL SANADOR:

¿Qué supone esta actividad en mi vida? ¿Qué beneficios tiene para mí cantar y hacerlo en un coro? ¿Me ayuda a sentirme mejor, me desconecta del resto de mis rutinas y actividades semanales? ¿Cuando la gente me escucha, qué es lo que sienten? ¿Soy más feliz cantando y hago más felices a los demás cuando canto? ¿Cómo me siento al cantar?

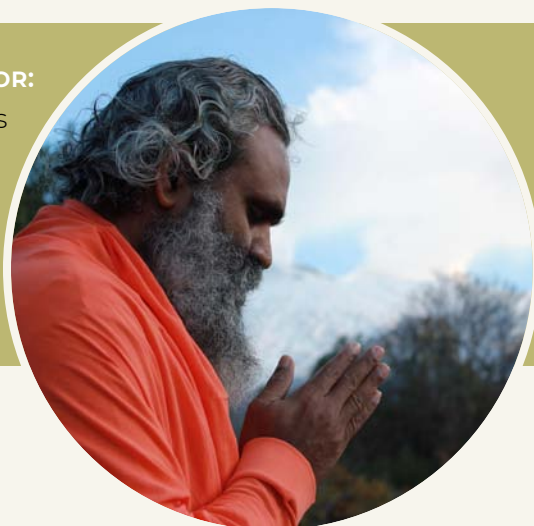

imagen: swamiananda en Pixabay

EL GUERRERO:

¿Soy capaz de enfrentarme a los retos que el canto coral me ofrece? ¿Me atrevo a reconocer mi voz y presentarla ante los demás? ¿Si tuviera que tomar decisiones como cambiarme de cuerda o tomar clases de canto o de solfeo, lo haría? ¿Y si la decisión fuera cambiar de coro o un «esto no es lo mío»?

imagen: klimkin en Pixabay

EL VIDENTE:

¿Puedo sentir las energías de mis compañeros? ¿Y los estados de ánimo que la música que canto produce en mí y en el resto de cantantes? ¿Qué tal armonía hay en mi grupo? ¿Tenemos todos las mismas vibraciones? ¿Soy capaz de reconocer mis verdaderas capacidades y también mis limitaciones? Porque a lo mejor pienso que no me sé las obras y sí me las sé, o pienso que canto muy mal y no es así o, todo lo contrario, me creo que soy el mejor cantante del grupo y tampoco es la realidad, o creo que me sé las obras y no doy una. Quiero decir, ¿hasta qué punto soy capaz de ver la realidad del canto coral que vivo?

imagen: geralt en Pixabay

Son solo cuatro párrafos, pero de grandísima densidad, ¿verdad? Nosotros tenemos la suerte de que como el canto coral es una actividad pasional que nos sale de lo más profundo, lo sentimos como una vivencia siempre positiva, y, a partir de aquí, es labor de los profesores hacer que los cantantes de coro sintáis que estáis andando estos cuatro caminos de desarrollo personal que acaban en crecimiento coral y experiencia vivencial a

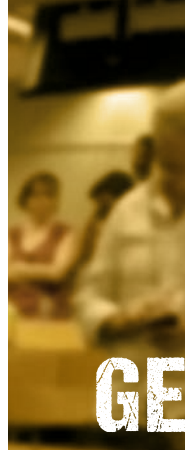
través de la música. Todos los que estamos leyendo este artículo sabemos que como cantar en un coro hay pocas cosas tan apasionantes en la vida.

Deseo que vuestros Pétalos Corales sigan creciendo día a día. ■

Mi agradecimiento desde el corazón a Fer Broca, chamán y maestro espiritual al que conocí hace unos años.

fotos: © Emily Kuo Vong

GERENTES

EMILY KUO VONG

presidenta de la Federación
Internacional de Música Coral (IFCM)

por María Sendino

“**EL CANTO CORAL HA DESEMPEÑADO Y SIGUE DESEMPEÑANDO UN PAPEL IMPORTANTE EN LA PAZ MUNDIAL**”

Emily Kuo Vong vive actualmente su segundo mandato al frente de la mayor entidad internacional de fomento del canto en coro, la IFCM, con la que se dedica a fomentar y difundir la importancia de esta actividad por todos los rincones del planeta. Esta gestora cultural china posee una dilatada experiencia y una certera y clara visión del papel fundamental que esta práctica posee en la sociedad actual. Es por ese motivo que está volcada en la organización de grandes eventos corales con los que implicar al mayor número posible de agentes que propicien una gran visibilidad y presencia de la música coral en todas las capas de la sociedad, en especial en los países en vías de desarrollo.

Usted se formó musicalmente en su infancia. Cuéntenos un poco sobre sus estudios artísticos y por qué se decidió por este camino.

Mi madre, que amaba la música, me influyó y comencé la educación musical cuando tenía cinco años, incluido el aprender a tocar el piano y el acordeón. Intenté componer cuando tenía diez años.

Mis padres me apoyaron mucho porque creían que la música jugaría un papel importante en mi vida, aunque nunca esperaron que pudiera ser músico cuando fuera mayor. Con su apoyo estudié la carrera de música cuan-

do estaba en la universidad y agradezco que la música siempre me acompañe en cada etapa de mi vida.

A partir de 1981, año en que emigró desde China, ha tenido un recorrido fulgurante como gestora cultural. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo?

En realidad comencé y establecí mi carrera en los negocios desde 1981. Sin embargo, la música nunca ha dejado mi vida y tiene una fuerte conexión con mi alma. Ahora estoy agradecida de haber obtenido logros en mi carrera empresarial y me gustaría apoyar a diferen-

"TODOS DEBEMOS PENSAR EN CÓMO HACER QUE MÁS EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES U OTRAS PERSONAS EXITOSAS SE INVOLUCREN EN EL PATROCINIO DE LOS COROS Y EVENTOS CORALES"

tes músicos, coros y grupos musicales, programas, así como a los departamentos de música en muchas universidades. Quiero apoyar a los músicos o a los futuros músicos que tengan talento y potencial.

También ha sido y sigue siendo una importante mecenas de diversos grupos y eventos. ¿Considera adecuados los planes actuales de mecenazgo? ¿Cómo se podría ayudar más al canto coral a través de este sistema?

El patrocinio no es un negocio de una determinada persona, ya que la capacidad, la energía y los recursos de un individuo siempre son limitados. Por lo tanto, todos debemos pensar en cómo hacer que más empresarios, emprendedores u otras personas exitosas en otros campos se involucren en el patrocinio de los coros y eventos corales. Solo de esta manera la comunidad coral mundial logrará un desarrollo continuo y a largo plazo.

¿Qué importancia le otorga a la gestión cultural en el mundo de los coros?

La gestión cultural es absolutamente esencial para un coro. Como administrador cultural de un coro, él o ella debe ser un buen aprendiz de múltiples culturas y respetar la diversidad. Mientras tanto, un gestor cultural debe estar bien formado porque desempeñará el papel de puente dentro o fuera del coro.

En cuanto a la gestión interna, un gestor cultural necesita ayudar a la comunicación entre los miembros del coro, incluido el director, el director artístico, los cantantes y el personal. Los gestores culturales tienen que conectar todas las partes del coro y hacer que tengan una interacción efectiva.

Por otro lado, también deben esforzarse mucho en la gestión externa del coro. Pueden encargarse de la organización de las representaciones corales, del aprendizaje y de los viajes. Al mismo tiempo, también deben saber cómo trabajar con socios y patrocinadores externos para resolver los problemas financieros del coro.

Una de sus principales labores ha sido la de proporcionar un auge cultural a su país. ¿Cómo analizaría el desarrollo artístico de China en los últimos años?

Nací en China, luego emigré a Portugal y también viví en Estados Unidos durante más de 30 años. Amo cada país donde tengo hermosos recuerdos con mi familia, amigos y socios y todos son mis países. Aprecio tener la oportunidad de absorber las culturas tanto del este como del oeste.

Como presidenta de la IFCM, respeto sus objetivos y sigo sus tareas. La IFCM ha contribuido y está contribuyendo a proporcionar un auge de la música coral en to-

dos los países del mundo, especialmente en los países en desarrollo, incluida China.

En comparación con los países occidentales, China tiene una historia más corta de música coral. Al igual que la economía, se ha desarrollado florecientemente desde la política de reforma y apertura, mediante la importación de teorías corales avanzadas de los países desarrollados. Hoy en día, hay muchos coros en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades y comunidades sociales. El desarrollo de los coros se basó en los famosos directores y artistas chinos que pertenecen a la vieja generación, así como en los jóvenes educadores que aceptaron una nueva educación musical en la universidad en China o en el extranjero. Con los esfuerzos de esas personas, muchos coros chinos han alcanzado un alto nivel en el canto coral y tienen la oportunidad de organizar festivales corales internacionales y actuar en el escenario internacional para que aprendan más habilidades y experiencias de los coros extranjeros.

"LA EDUCACIÓN MUSICAL DEBE CONCENTRARSE EN MEJORAR A LAS PERSONAS EN LUGAR DE CULTIVAR MÚSICOS COMO ÚNICO OBJETIVO"

Usted se ha especializado en los últimos años en la promoción del canto coral. ¿Por qué lo considera tan importante?

El canto coral es una forma de arte que expresa el significado de armonía. Con el concepto de armonía, cantar juntos traerá prosperidad conjunta a todas las personas y al mundo entero, especialmente en una situación internacional turbulenta. Cuando nos unimos a un coro y cantamos juntos, siempre nos enfocamos en la música, más que en la brecha entre ricos y pobres o en la diferencia de razas, religiones y posturas políticas.

Por lo tanto, puedo decir que el canto coral puede llevarnos a otro estado de vida, olvidando conflictos y discriminaciones, entregando solo amor y comprensión a través de la música coral.

También ha trabajado de manera especial en fomentar el canto en grupo entre los jóvenes. ¿Cómo describiría la relación de las nuevas generaciones con esta disciplina?

Me esfuerzo por promover el canto coral entre los jóvenes porque me doy cuenta de que la música y la edu-

cación coral son muy importantes para la formación de la personalidad, especialmente para los jóvenes. Cantar en grupo ayudará a las personas a descubrir la relación entre la individualidad y la generalidad. Para acceder a la armonía y unificación de varias voces, los cantantes de coro necesitan saber escuchar las voces de los demás, lograr la integración y entenderse.

"LOS GESTORES CULTURALES TIENEN QUE CONECTAR TODAS LAS PARTES DEL CORO Y HACER QUE TENGAN UNA INTERACCIÓN EFECTIVA"

¿Podría describirnos cuál sería su política educativa musical ideal?

La educación musical debe implementarse entre los niños cuando son pequeños y siempre debe concentrarse en cómo mejorar a las personas, en lugar de tener el propósito de cultivar músicos como único objetivo. Creo que la música es capaz de alterar la forma de pensar de las personas. Por ejemplo, cuando alguien está triste, la música siempre es útil para curarlo y devolver la felicidad a su vida.

¿Cuál es el papel del canto coral en el s. XXI?

De manera similar a lo que dije en una pregunta anterior, el canto coral ha desempeñado y sigue desempeñando un papel importante en la paz mundial. En diferentes países, entre varias personas, cantar juntos puede lograr una comunicación pacífica y amistosa. Por lo tanto, si todas las personas se involucran en el canto coral, el mundo será más hermoso.

Emily Kuo Vong y el Coro Juvenil Gabón en China.

¿Cuál es su opinión acerca de los coros españoles?

En mi opinión, existen muchos coros destacados y especiales en España, ya que este país tiene una cultura rica y atractiva. Espero que más coros españoles muestren su talento y canten en un escenario internacional.

¿En qué punto sitúa el papel de las nuevas tecnologías para la labor de los coros?

En los últimos dos años, mientras toda la comunidad musical se ha visto afectada por el covid-19, la música coral se ha enfrentado especialmente al desafío más difícil. Ante esta situación, el sector de la música coral está aplicando la tecnología para buscar innovaciones en el canto coral a distancia.

Creo que la tecnología y los nuevos medios están jugando un papel importante para que todos los coralistas canten juntos en la familia de la música coral. Con la técnica de hacer música asíncrona, fue sorprendentemente común construir un coro virtual el año pasado. Afortunadamente, hay muchos recursos para aquellas personas que estén interesadas en involucrarse con los coros virtuales

Para estos, la salida de su música puede ser de alta calidad utilizando tecnología de grabación de vanguardia que puede hacer que las guías midi y las pistas estén fácilmente disponibles a un clic. Por lo tanto, la música coral de nueva composición funciona particularmente bien para que este medio la haga llegar al público. Por

otro lado, las audiencias aprecian el trabajo de los coros virtuales ya que pueden lograr la experiencia de sentirse cerca de una actuación en vivo.

"EXISTEN MUCHOS COROS DESTACADOS Y ESPECIALES EN ESPAÑA, YA QUE ESTE PAÍS TIENE UNA CULTURA RICA Y ATRACTIVA. ESPERO QUE MÁS COROS ESPAÑOLES MUESTREN SU TALENTO Y CANTEN EN UN ESCENARIO INTERNACIONAL"

Desde hace dos años es de nuevo la presidenta de la IFCM. ¿Cómo aborda este desafío? ¿Cuáles son las principales vías de acción que desea desarrollar a lo largo de su mandato?

Tuve el honor de ser elegida presidenta de la IFCM en 2017 y de ser reelegida para un nuevo mandato en 2020. La IFCM es una importante organización sin fines de lucro con una valiosa reputación no solo en la comunidad coral mundial, sino también para el desarrollo cultural en todo el mundo. Nuestros miembros se dedican a promover la educación coral por todas partes.

Sin embargo, desde el brote de covid, la IFCM definitivamente se enfrentó a uno de los mayores desafíos, ya que tuvimos que cancelar muchos eventos corales importantes o cambiarlos de la versión física a la versión online. En este caso, organizamos muchos talleres, *masterclasses*, conciertos y proyectos, como el Día Mundial del Canto Coral, a través de las plataformas de internet. Esto no es fácil, pero estamos orgullosos de que nuestro equipo lo haya logrado.

¿Ha influido en su carrera el hecho de ser mujer para alcanzar un puesto directivo como el que ocupa actualmente, por ejemplo?

No creo que el hecho de ser mujer haya influido negativamente en mi carrera. La verdad es que recibo más respeto como mujer.

Una de las vías de actuación de la IFCM es la ayuda a los países en vías de desarrollo. ¿De qué manera llevan a cabo esta labor concretamente?

La música coral ha alcanzado un alto nivel en los países desarrollados. Por lo tanto, es el momento de que una organización internacional apoye la mejora de las actividades corales en los países en vías de desarrollo porque sus recursos educativos son menores y sus condiciones corales son más urgentes de fortalecer.

La IFCM está desempeñando un papel positivo para ayudar a me-

jorar el nivel de la música coral y la educación en los países en desarrollo. Dado que sus coros y cantantes tienen pocas oportunidades de conectar con los directores o profesores de talla mundial y les es difícil participar en los eventos corales internacionales, la IFCM los lleva a sus países. Por ejemplo, tenemos un proyecto, Directores Sin Fronteras, a través del cual ayudamos a muchos coros en África o América Latina. Y creemos que el canto coral mejorará sus vidas.

La IFCM lleva a cabo su trabajo en todos los continentes. ¿Podría describirnos brevemente cómo ve usted el panorama coral en cada uno de ellos?

En África, la IFCM se dedica a desarrollar la música coral local allí. En esa tierra primitiva conviven varias razas, diversas culturas, músicas y cantos corales únicos. Es lógico esperar que la música coral logre allí un gran desarrollo en el futuro y que lleguen a nuestras vidas obras corales más típicas de África.

Como la gente que está en América Latina está llena de pasión, su música y canto coral también son conocidos como un arrebatado de entusiasmo. Actualmente, muchos directores destacados están trabajando allí y la IFCM amplió el proyecto de Directores sin Fronteras de África a América Latina.

En América del Norte, tanto EEUU como Canadá tienen un alto nivel de canto coral y educación coral. Por ejemplo, la Asociación Americana de Directores de Coro

En 2019 se celebró la última IFCM World Choral Expo en Lisboa (Portugal), justo antes de la pandemia.

"QUIERO APOYAR A LOS MÚSICOS O A LOS FUTUROS MÚSICOS QUE TENGAN TALENTO Y POTENCIAL"

(ACDA), como representante de la comunidad coral en América del Norte, posee una organización fuerte y una gran población de cantantes corales.

En Asia es fácil ver que las actividades corales están floreciendo en Japón, Corea del Sur, Indonesia, Singapur y Malasia. En el futuro, la IFCM dedicará más energía a ayudar con la educación coral en Vietnam, Camboya y otros países asiáticos.

La IFCM lleva 25 años organizando el Simposio Mundial de Canto Coral (WSCM), con 11 ediciones realizadas. La próxima tendrá lugar en 2023 en Estambul. ¿Puede adelantarnos algo sobre ella?

El WSCM se lanzó por primera vez en 1987 en Viena. Después de eso, se convirtió en uno de los proyectos más importantes de la IFCM, realizado en diferentes ciudades cada tres años. El próximo WSCM 2023 será un nuevo reinicio de esta maravillosa aventura después de la pandemia del covid con un profundo significado en la historia de la IFCM. Estamos encantados de trasladarlo a Estambul, Turquía, que es un país que cruza la tierra entre Europa y Asia. Con esta ubicación especial, la ciudad de Estambul es como un centro para conectar Asia central, los estados árabes y los países europeos. Esperamos reunirnos con todos nuestros amigos en Estambul y buscar juntos la belleza de una música coral diferente. Mientras tanto, esperamos que más estados árabes se unan a la familia de la IFCM para hacer un esfuerzo conjunto en la promoción de la música coral.

Emily Kuo Vong y los directores de Estados Unidos, Singapur, Filipinas y Portugal en la sede principal de la IFCM en Lisboa (Portugal).

Otra gran línea de actuación de la IFCM desde 2015 es la Exposición Coral Mundial (WCE). ¿Por qué era necesario crear este evento?

En comparación con el WSCM, que se concentra en los intercambios profesionales y la comunicación entre coros de alto nivel y organizaciones corales, la WCE presta más atención a los coros de todo tipo, cubriendo una mayor población coral. La WCE proporciona un escenario maravilloso para todos los coros y cantantes, mostrando su talento y actuaciones. Durante la WCE, también creamos un programa especial centrado en los

coros de niños, que se llama Colorful Voices. Con la cooperación de nuestro socio canadiense, también tenemos un programa llamado Singing Network. Además, invitamos a muchos directores de renombre y coros de primera clase a participar en la WCE para organizar talleres, clases magistrales y actuaciones. En una palabra, la WCE es un festival coral colorido, abierto a todos.

La UNESCO reconoció en 1996 la importancia del Coro Juvenil Mundial (WYC) otorgándole el título de Artista por la Paz gracias a su labor de fomento de las relaciones interculturales a través de la música. ¿Cree que los gobiernos tratan bien a la cultura?

Sí, admiro el reconocimiento que la UNESCO le otorgó al WYC. Este es un coro destacado, con la mejor selección de cantantes entre las generaciones jóvenes. Son de diferentes países, pero transmiten amor y comprensión a través de la música.

"LA MÚSICA CORAL CHINA SE HA DESARROLLADO DESDE LA POLÍTICA DE REFORMA Y APERTURA MEDIANTE LA IMPORTACIÓN DE TEORÍAS CORALES AVANZADAS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS"

Terminamos con una ronda rápida de preguntas: ¿qué música escucha en su día a día?

Normalmente me gusta escuchar música clásica.

No se pierde un concierto de...

Hay demasiados conciertos maravillosos que merecen la pena y no quiero perderme ninguno de ellos.

Un sueño profesional por cumplir.

Actualmente, solo me enfoco en llevar a la IFCM a desempeñar un papel más activo en la comunidad coral mundial. ||

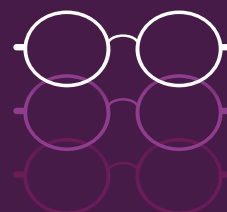

Avda de Betanzos 42
28029 Madrid
911 683 769 | 696 939 925
optiwanda@gmail.com
 www.facebook.com/optiwanda

Optiwanda

SU ÓPTICA SOCIAL

Optometristas-Audioprotesistas

REGALE a su vista unos **cristales progresivos VARILUX** para ver a todas las distancias y le **REGALAREMOS LA MONTURA** de nuestro extenso muestrario de marcas + **UNA REVISIÓN** optométrica completa **GRATIS**

SOLO PAGARÁ SUS CRISTALES PROGRESIVOS

LO QUE SE VIENE

por María Sendino

¿POR QUÉ VAMOS A CONCIERTOS? (II)*

“La música clásica comenzó a no ser exclusiva de las clases poderosas tradicionales; la burguesía encontró un sistema a través del cual comenzar a ejercer su influencia”

En la primera parte del presente artículo, publicado en el nº2 de *Mundo Coral*, repasábamos cómo se fue configurando a partir del s. xvi la costumbre social de asistir a conciertos y observábamos cómo el **ascenso de la burguesía** fue determinante en este proceso, ya que hizo de este hito cultural un momento de encuentro y prestigio social.

Es en estos momentos cuando aparecen las **primeras salas de concierto** en Francia, Italia e Inglaterra: «Durante el s. xviii, el concierto para solista y orquesta se consolidó junto a la sinfonía como uno de los géneros preferentes de un nuevo espacio de consumo musical: la sala de conciertos. El éxito de una fórmula que aunaba socialización y virtuosismo terminó por afianzar ambos (el género y el espacio) como emblemas de nuestra cultura musical», explica **T. Blanning**.

* Texto elaborado a partir del TFM de María Sendino, ‘Los nuevos formatos de conciertos de música clásica como posible solución a la crisis de público en España’.

Como indican desde la **Fundación Juan March**: «El salón privado de la aristocracia siguió siendo un lugar donde, durante buena parte del siglo XIX, siguió interpretándose música. Pero ahora, cada vez más, el concierto público fue implantándose como una institución que, mediante el **pago de una entrada**, permitía a un segmento de la población más amplio el acceso a la sala y la escucha de música en vivo».

“A partir del s. XVIII se habían dado todos los elementos para la comercialización sistemática de conciertos: independencia de la música como arte, nuevos públicos y nuevos espacios donde desarrollar la actividad”

Según **A. Hernández**, es en estos nuevos espacios «donde la cultura pierde su carácter representativo y llega a convertirse en un **bien de consumo**». Hasta el momento, como explica **J. Habermas**, los ciudadanos sólo podían escuchar música en la iglesia o en las reuniones de la nobleza. Desde ahora, «la entrada de pago convirtió al concierto en **mercancía**; al mismo tiempo, apareció algo así como una música desvinculada de fines u obligaciones: por vez primera se juntaba un público a oír música como tal; un público amante de la música, al que se le suponen patrimonio e instrucción, ha

entrado en escena. El arte se convierte en objeto de libre elección y de inclinaciones cambiantes».

Esto supone varios puntos importantes a tener en cuenta: la música clásica se independiza físicamente de palacios o casas privadas; se amplía la base del público asistente por tener las salas de conciertos un mayor aforo que las residencias privadas y las pequeñas sedes donde comenzaron los conciertos públicos; la música clásica ya no es exclusiva de las clases poderosas tradicionales, sino que la burguesía ha encontrado un sistema a través del cual comenzar a ejercer su influencia; se sistematizan los métodos de pagos y abonos a una sala. Todo esto se traduce en el establecimiento del público de conciertos prácticamente tal y como lo conocemos hoy en día.

“En el s. XIX, el público de conciertos creció en gran medida y se fragmentó en diversos grupos según los gustos”

En este punto de la historia, se han dado todos los elementos para la **comercialización sistemática** de conciertos: independencia de la música como arte, nuevos públicos de conciertos y nuevos espacios donde desarrollar la actividad. Hasta tal punto que, gracias a **J. Strauss** padre, empresario musical influyente de la época, «el término *Unterhaltungsmusik*, entretenimiento para el gran público, comenzó a emplearse como lo opuesto a los conciertos serios centrados en la música clásica», anota **W. Weber**.

Es en el s. XVIII cuando aparecen las primeras salas de concierto en Francia, Italia e Inglaterra.

| imagen: TravelCoffeeBook en Pixabay

Parte de la herencia artística y social del s. XXI consiste en la atomización del público según gustos y la infinidad de oferta musical. | imagen: StockSnap en Pixabay

En el s. XIX, el público de conciertos creció en gran medida y se fragmentó en diversos grupos según los gustos: «Los conciertos orientados al gran público dieron origen a **mercados independientes** bastante más grandes que el mercado para la música clásica», analiza Weber. Pero el acceso de las grandes masas a los conciertos supuso también un choque de conocimientos: «Se pensaba tradicionalmente que los oyentes adquirirían conocimientos de manera informal y progresiva en la sala de conciertos. Ahora, se decía, los oyentes debían aprender sistemáticamente si querían entender correctamente lo que escuchaban [...], lo que generó a su vez la necesidad de que los músicos ayudaran al público a ampliar sus conocimientos [...]. **Educación al público** se convirtió en un principio clave de la comunidad musical clásica [...]. La música clásica, asociada ahora a un conjunto de normas intemporales, migró del estudio del erudito a los lugares públicos».

Esta masificación del público hizo que en el Romanticismo los compositores comenzaran a establecer ciertas **pautas de comportamiento** para el público general con el fin de que la música fluyera y no fuera interrumpida, como dejar de aplaudir entre movimientos. Destaca la declaración de **R. Schumann**: «Llevo años soñando con organizar conciertos para sordomudos, para que aprendáis de ellos a comportaros en los conciertos, especialmente cuando son bellos. Deberíais convertirlos en pagodas de piedra». Es famoso todo el protocolo del silencio y la luz mortecina que impuso **R. Wagner** en su Festival de Bayreuth, moda que se fue extendiendo por Alemania. Otro autor romántico, **F. Mendelssohn**, prefería que no hubiera pausas entre los movimientos de sus sinfonías.

En el s. XX son los directores de orquesta quienes comienzan a pedir expresamente al público que

no aplauda entre movimientos, quedando esta costumbre como lo adecuado y lo propio de los **eruditos** sobre el tema. **A. Ross** reflexiona: «Peor aún es cuando alguien intenta aplaudir y se le manda callar. Quienes aplauden en los momentos equivocados seguramente no tienen costumbre de ir a conciertos. Es muy posible que sea su primera vez. Cuando se les manda callar, quizá no tengan ganas de volver nunca. Y los que chistan también están haciendo ruido».

“La masificación del público hizo que en el Romanticismo los compositores comenzaran a establecer ciertas pautas de comportamiento para el público general con el fin de que la música fluyera y no fuera interrumpida”

El s. XXI recibe toda esta herencia artística que hemos repasado: atomización del público según gustos; infinidad de oferta musical; auditorios con estrictas normas de conducta y el propio género de la música clásica reservado a unos pocos que conocen y gustan de esta música. Teniendo en cuenta las circunstancias culturales de las nuevas generaciones, como las desmedidas opciones de ocio, un nuevo sistema de valores y una seria carencia de materias musicales en los planes de estudios actuales, quizás habría que renombrar el título del presente artículo y denominarlo **¿Por qué se debería ir a conciertos (de música clásica)?** ■

PASSA A TEMPO

por María Sendino

(contiene la ñ) Persona de pocos años del género femenino y que es la primera palabra del nombre artístico de la gaditana María Rosa García García.

(Ñ) _____

Pieza de música instrumental con que empieza una ópera, oratorio u otra composición lírica.

O _____

Nombre propio del cantante de ópera español cuyo significado es quieto, sosegado y sin perturbación.

P _____

Intervalo de cinco tonos entre dos notas musicales.

Q _____

Banda alemana de metal industrial formada en 1994.

R _____

Género musical cercano a la opereta que surgió en los países de cultura alemana en el siglo XVIII.

S _____

Ópera que Puccini no pudo acabar debido a su muerte.

T _____

Soluciones del número anterior :

HEMIOLA ILICH JACKSON KING LOCUS MAMBO NINA

Sigue completando el rosco en el siguiente número ►►

escucha...

Escanea este código QR y accede a todas las listas de reproducción del perfil de la Escuela Coral de Madrid en

con las obras favoritas de los profesores de la Escuela y disfruta de horas de música clasificada por temáticas.

lee...

Música de las esferas

Autor: José Luis Téllez

Editorial Forcola

Nº de páginas: 168

ISBN: 978-84-17425-83-8

Interesante colección de relatos breves de este crítico musical escritos entre agosto de 2018 y marzo de 2021. La genialidad de la compilación de este habitual en medios como Radio Clásica, RTVE, El País o ABC, reside en sus variadas reflexiones sobre música contextualizada en muy diversas situaciones, siempre atravesadas por la fantasía, el mito o el humor. Ejemplar muy recomendable para estos meses de estío en los que estas letras, con reminiscencias a Borges o Cortázar, refrescarán la mente de los lectores.

mira...

El gran concierto

Director: Radu Mihaileanu

Coproducción Francia-Rumanía-Italia-Bélgica (2009)

118 minutos

Crítica política al postro socialismo de la Unión Soviética encubierta bajo la apariencia de una aventura romántica y una segunda oportunidad. Con una trama insólita que provocará la risa del espectador, subyace en el fondo un sabor agrisado por aquello que fue, la realización de los sueños inacabados y el deseo de una justicia final que nunca llega.

CLAUDIA GAGLIARDI, dirección

Licenciada en Letras y en Educación en la Universidad de Los Andes. En Venezuela ejerció como Coordinadora de Extensión Cultural y Formación Artística en la Dirección de Cultura del Estado Bolívar, Gerente General de la Fundación Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, Coordinadora General de la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales de Venezuela (FedeOrquestas) y Directora-Editora de la Revista *Musiké*. Además, realizó proyectos de investigación con el Consejo Nacional de la Cultura y en el Instituto de Cultura del Orinoco, y organizó numerosos eventos, entre los que destacan el Concierto de Clausura de la II Cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción general del I Festival de Orquestas Sinfónicas Regionales de Venezuela, en el que se concentraron 25 orquestas en la ciudad de Maracay. En España ha trabajado como Coordinadora del Departamento Artístico de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Coordinadora de los Proyectos Pehlivanian y 10 del Conservatorio Teresa Berganza, *Community Manager* de la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, colaboradora del Festival Vía Magna organizado por Equipo Kapta, y productora de eventos de la Handel Oratorio Society. También ha colaborado con la Brass Academy Alicante, la Fundación Albéniz y el Concurso Acordes Caja Madrid. En la actualidad es Directora de la Escuela Coral de Madrid y Gerente de la Sociedad Coral de Madrid.

MARÍA SENDINO, edición

Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, Máster en Gestión Cultural: música, danza y teatro por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y Máster en Profesorado de Secundaria y Bachillerato por la Universidad CEU San Pablo. Ha cursado estudios de *Community Manager* en la UNED. Como periodista, ha trabajado en Marca, Expansión, El Nuevo Lunes y El Siglo (maquetación y edición). Ha colaborado con la editorial Planeta para *Temas de Hoy*. Como gestora cultural, fundó en 2012 la empresa de música clásica MUSIC'us con la que obtuvieron en 2014 el Primer Premio YCE Awards en la categoría de *Música en Directo*, otorgado por British Council y Acción Cultural Española por el concierto *Yes, we Bach*. Coordina la Orquesta MUSIC'us y ha fundado el coro de integración social Diversity Youth Choir. Adicionalmente, ha llevado la coordinación de diversos coros: Colegio Internacional Kolbe, Colegio San Ignacio de Loyola Torrelodones y Coro de la Universidad CEU San Pablo.

ANA AGUIRRE, publicidad

Realiza sus estudios de Secretariado Internacional en la Escuela Superior de Secretariado de Madrid durante los años 1984-1986. Ha trabajado en H. Bauer Ediciones S.L. en los departamentos de Publicidad, Marketing y Distribución, elaborando revistas como TV Plus, Bravo y Mikado, y como directora de Producción en Sedal Ediciones S.L., revista *Jara y Sedal*. En el 2002 entra a formar parte de la Agencia de Publicidad Sra. Rushmore como office manager y secretaria de dirección durante 7 años. A partir del 2009, trabaja en la Fundación Universitaria San Pablo CEU, departamento de Relaciones Externas, y Universidad Antonio Nebrija, como coordinadora de la Secretaría General de cursos. En la actualidad es Coordinadora en la Escuela Coral de Madrid.

DANIEL SALAMANCA, diseño gráfico

Formado en diseño gráfico y multimedia, ha trabajado como diseñador, maquetaador y corrector para diversas empresas y editoriales como Abada Editores, Chint Electrics, Fevymar, Desperta Ferro Ediciones o Universidad Autónoma de Madrid, entre otros, así como en proyectos relacionados con las artes escénicas. Aparte, es compositor, arreglista e intérprete. Después de pasar por diferentes agrupaciones musicales, en los últimos años se orienta hacia la composición y diseño de espacios sonoros para espectáculos de teatro, música y danza contemporánea.

■ JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ

Canto y sociedad

Profesor Superior de Dirección de Orquesta, Coro y Ópera por el Conservatorio Superior Tchaikovsky de Moscú y Doctor *Cum Laude* por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha especializado en música barroca y clásica en los Cursos Magistrales de Dirección Orquestal de la International Bachakademie con el maestro Helmuth Rilling, en Stuttgart, Moscú y Santiago de Compostela. Máster en Musicología por la Universidad Autónoma de Madrid con Mención de Honor por su TFM 'La actividad coral *amateur* como herramienta regeneradora de la música clásica'. Ha sido director y fundador de la Orquesta Ars Viva de Moscú, director asistente de la Orquesta y Coro del Estudio de la Ópera de Moscú y director invitado de la Orquesta Nacional de Ecuador en diversas ocasiones. En enero de 2013 fue condecorado por la Asamblea Nacional de Ecuador con la distinción al mérito artístico *Vicente Rocafuerte*. Ha sido director de orquesta y profesor en seis conservatorios de la Comunidad de Madrid. Actualmente es director de la Orquesta y Coro de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), director del Coro de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, director del Coro Maximiliano Kolbe y del Orfeón de Moratalaz, director fundador de la Orquesta Sinfónica MUSIC'us (OSM) y de MUSIC'us Camerata. Es profesor en el Máster de Interpretación y Creación Musical de la Universidad Rey Juan Carlos. En los últimos años ha cosechado dieciocho premios en diversos certámenes.

■ FELIPE BEL

Canto coral y valores

Profesor Superior de Canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha cantado diversos papeles como tenor de carácter en el Auditorio Nacional, Auditorio de San Lorenzo del Escorial, Teatros del Canal... y ha participado como solista en la grabación de varios discos de zarzuela. Es cantante profesional y tenor del Coro de la Comunidad de Madrid. Ha dirigido el Coro de Colmenar Viejo, ha sido preparador vocal del Coro San Jorge de Madrid y del Coro de la Fundación Excelentía, y ha dirigido La Coral Allegro de Pinar de Chamartín. Preparador del coro solidario Amigos de Voces para la Paz en 2014 y 2018. Formador para la Fundación Pascual Cuétara en el Instituto CIVSEM dando la asignatura de Coaching Coral. También dirige el Coro Las Voces del Alma y el cuarteto vocal Cuartertum. Ha sido director de escena, coreógrafo y guionista para el grupo Cantate Mundi. En 2019 ha dirigido una formación de cámara de cantantes del Coro de la Comunidad de Madrid en el espectáculo original *Pasión Musical*. Actualmente combina la dirección coral y de escena con la coreografía y la creación de guiones y libretos. Son de destacar las producciones realizadas con diversas formaciones corales, instrumentales y orquestales, como antologías de zarzuela, musicales o las últimas Galas de Reyes en el Teatro Municipal de Coslada. Dirige la Agrupación Coral de Coslada y el Coro de la Asociación Las Voces del Alma, además de ser profesor en la Escuela Coral de Madrid.

■ DIMITRI DÍAZ

Dos orillas

Gestor cultural, presidente de la Asociación Cultural Canarias Canta. Es licenciado en Administración con máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Laguna. Nacido en Venezuela de padres canarios, desde muy corta edad ha estado ligado al movimiento coral. Preparado para el canto en escuelas de música de Venezuela y con profesores de canto en Tenerife, ha formado parte de los coros más importantes de la isla así como de agrupaciones corales y musicales relacionadas con el carnaval de Tenerife. Su inquietud coral en Canarias comenzó en octubre del 2002, año en que llega a Tenerife. En 2005 constituye la Asociación Cultural Canarias Canta, donde consolida sus proyectos culturales sobre canto coral con diversos intercambios, conciertos, eventos y talleres, promoviendo un movimiento sostenible, integrador y participativo. Ha implantado dentro de la programación cultural habitual de la Asociación Cultural Canarias Canta, el proyecto social llamado *Una Nota de Cariño*. Actualmente, está desarrollando programas de impacto iberoamericano con el proyecto Plataforma Iberoamericana de Movimiento Coral, que nace de su proyecto matriz *El Movimiento Coral en Iberoamérica, expresión de una cultura*, bajo el lema 'Promoviendo la cultura a través del canto coral'.

■ LAURA FERNÁNDEZ ALCALDE *Las píldoras de Laura*

Ha recibido clases de Pilar P. Íñigo, Julio A. Muñoz, Miguel Zanetti, Nancy Argenta, Evelyn Tubb, Francois le Roux, Gerd Türk, Gemma Bertagnolli, entre otros. En el mundo de la música antigua, participa habitualmente con diversos grupos, realizando conciertos con programas desde el medievo al siglo XVIII. En el plano de la ópera, tiene en su repertorio varios personajes. Ha participado en proyectos audiovisuales con Tom Skipp y en montajes de zarzuela con la compañía Ópera Cómica de Madrid. El trabajo que más le fascina es el que le lleva a conseguir, como artista y como persona, una manera de hacer y de expresar, propia y única.

■ PABLO GUERRERO *Quinta del lobo*

Es director asistente del Coro de la Orquesta Ciudad de Granada (y cotitular del Coro Joven), director del Coro de Ópera de Granada, del Orfeón de Granada, del Coro Emprendes Música de Sevilla, del Proyecto Nur y de ARS XXI, entre otros. Además, trabaja como preparador coral en la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada. Guerrero completó sus estudios de piano con los de la Licenciatura en Dirección de Coro en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, de la mano del catedrático Ricardo Rodríguez Palacios. Además, realizó cursos de Dirección, Perfeccionamiento Coral (Alfred Cañamero, Johan Duijck, Harry Christopher, Javier Busto, Julio Domínguez, Tamara Brooks, Josep Vila, Marco Berrini, Marco Antonio García de Paz, Xavier Sarasola, Basilio Astúlez, Martin Schmidt, Joan Company, Nuria Fernández Herranz y Esteban Urzelai) y Canto (Carlos Mena, David Mason, Francisco Crespo y Juan NovalMoro).

■ RODRIGO GUERRERO *Notas al programa*

Estudió dirección de coro en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha estado al frente de diversas formaciones corales, siendo en la actualidad director del coro Vox Aurea, del Coro ArteSonado y del Coro Rivas. Ha fundado diversas formaciones vocales e instrumentales, destacando Opera Omnia (especializado en música barroca) y Ensemble Guerrero. Ha formado parte de conjuntos vocales como La Capilla Real de Madrid, Grupo Vocal Millenium o el Cor de la Generalitat de Valencia, realizando giras por Corea, Israel y Sudamérica. En la actualidad es profesor de conjunto coral en la Escuela Coral de Madrid y ha colaborado con el Museo Thyssen-Bornemisza. Asimismo, ha escrito diversas bandas sonoras y música para teatro. En 2016 se puso al frente de un nuevo proyecto: la Orquesta y Coro de la Sociedad Coral de Madrid. Además, es miembro de la Asociación Española de Directores de Coro (AEDCORO).

PELUQUERÍA

Y ESTÉTICA

c/ Goiri, 30 - 28020 Madrid

910 668 925

restaurante

cumpleaños,
bautizos,
bodas,
eventos...

c/ Bravo Murillo, 189 - 28020 Madrid

912 556 372

ESCUELA
CORALde
MADRID

12
años

#pasiónporcantar

Si te apasiona **cantar**,
te estamos esperando

TODAS LAS EDADES ✓

TODOS LOS NIVELES ✓

TODOS LOS ESTILOS ✓

www.escuelacoraldemadrid.com

ESCUELA CORAL DE MADRID
c/ Francos Rodríguez, 5
28039 Madrid

620 57 64 46
606 29 29 88