

CONCLUSIONES Y APORTES A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA DOCENTE EN EL CAMPO CORAL

Diana Carolina Montaña Linares¹

Resumen

Este artículo tiene como objetivo compartir la experiencia de un director coral con estudiantes de Licenciatura en música del Conservatorio del Tolima, considerando que los resultados de este trabajo se convierten en nuevos aprendizajes que aportan significativamente a la labor del mismo, a sus estudiantes y a pares académicos; esta actividad musical se ha realizado desde la asignatura que en la malla curricular de esta institución se denomina conjunto y está organizada en tres niveles.

Los contenidos que conforman la actividad coral, hacen considerar que el *Repertorio* es una de las herramientas pedagógicas más importantes en este trabajo debido a que contiene los elementos que contribuyen al proceso de formación musical de los integrantes de los conjuntos corales; por esta razón los aportes aquí expuestos harán especial énfasis sobre este aspecto.

Palabras Clave: Actividad coral, Repertorio, formación de coros, herramientas pedagógicas, Proceso de afinación.

Abstract

This article aims to share the experience of a choral director with students from bachelors of Music Conservatorio del Tolima, considering that the results of this work become new learning

---

¹ Licenciada en música (Conservatorio del Tolima), Especialista en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles (Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá), Candidata a Maestría en música con énfasis en Dirección Coral (Universidad EAFIT- Medellín), Docente Conservatorio del Tolima- Colombia, d.carolina@yahoo.es

that contribute significantly to the work there of; this musical activity has been performed since the subject in the curriculum of this institution is called joint and is organized on three levels.

The contents that make up the coral activity, they consider that the code is one of the most important educational tools in this work because it contains the elements that contribute to the process of musical training of the members of the choral ensembles, for this reason, the contributions presented here will make special emphasis on this aspect.

Keywords: Coral activity, Repertory coral, Training choirs, Teaching tool, Coral process.

Introducción

Antecedentes de esta experiencia

La actividad de un director coral hace que sea pertinente compartir los resultados que han sido significativos en su experiencia como docente; teniendo en cuenta que los aportes que se generan fruto de la observación de este trabajo, se convierten en una síntesis de este proceso que pueden ser de utilidad para la autora, estudiantes de las agrupaciones y pares académicos.

Esta experiencia inicia con la formación musical orientada a niños y jóvenes en la ciudad de Ibagué, donde la búsqueda permanente de juegos, canciones y en general actividades lúdicas, exigencia característica del trabajo en estas edades, aporta herramientas pedagógicas que facilitan la realización de esta labor, dado que es en esta etapa donde el juego es una constante que desde la diversión facilita el aprendizaje y ejercita las destrezas adquiridas, situación que es aplicable en cualquier campo del saber.

Estas herramientas pedagógicas puestas en práctica desde el quehacer permanente del director coral, potencializan las competencias necesarias para mantener un buen ritmo de ensayo y

adquirir la habilidad denominada dominio de grupo, importante en esta y en cualquier actividad pedagógica.

Desde el componente musical también ha sido la práctica en estos espacios donde la directora ha desarrollado sus habilidades, pero el asentamiento de unas bases sólidas se han encontrado en el canto coral a estas edades, dado que el *unísono* como principio fundamental del canto a varias voces así como históricamente fue el canto llano predecesor de la polifonía, tiene unas condiciones básicas para su interpretación como: afinación correcta, color vocal homogéneo, adecuadas indicaciones de fraseo, articulación, dicción, dinámicas, precisión de tempo y los cambios del mismo.

Estas condiciones son aplicables en cualquiera de los contextos de esta labor ya sea a nivel infantil, juvenil o de coros mixtos y en sus distintos niveles, si se tiene en cuenta que el montaje de cualquier agrupación coral requiere de la revisión primera de cada una de sus voces bajo la óptica interpretativa de este elemento.

Identificando los aportes que esta experiencia ha hecho a la formación musical y pedagógica del director coral, a continuación se mencionarán algunas de ellas:

- Disciplina importante en cualquier contexto de la vida diaria para el alcance de objetivos.
- Adiestramiento de la memoria como principio básico del aprendizaje.
- Superación de dificultades generando así nuevos aprendizajes.
- Reconocer que las aptitudes de los demás, sumadas con las mías en función de un mismo objetivo, generan el cumplimiento de unas metas; principio básico del trabajo en equipo.

- El concierto como evidencia del trabajo en equipo y de una sana convivencia.
- La superación de dificultades y el cúmulo de experiencias exitosas desde un proceso adecuado, ejercita el hábito para alcanzar metas.

Es así como el canto coral en la enseñanza musical a medida que pasa el tiempo, encuentra la manera de defenderse por sí misma, debido a que son evidentes los resultados que esta formación brinda tanto a niños como jóvenes y a adultos; al respecto (Ruiz, 2.013) afirma:

La práctica de cantar es tal vez una de las herramientas pedagógicas más eficaces en todos los niveles de enseñanza musical, el canto comunitario agrega, además de una enriquecedora práctica musical de ensamble, una enorme cantidad de principios y valores sociales que también en todos los niveles formativos son sumamente valiosos. [...] Si estos recursos pedagógicos que aporta el ejercicio de la actividad coral funcionan eficazmente para la formación de docentes de música, sin duda se constituyen en un medio más que válido para la práctica de éstos frente a alumnos en cualquiera de las etapas de la educación común: el canto y, tal vez muy especialmente el canto comunitario, podrían convertirse en herramientas de base en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje musical ya que, posiblemente, sea difícil encontrar otro medio más natural, espontáneo, cotidiano y disponible sin esfuerzos para cualquier grupo de personas. (pág. 2)

Por lo anterior se puede decir que el canto coral facilita la adquisición de competencias musicales tanto como lo permita los conocimientos musicales del director y la claridad de los objetivos trazados para su agrupación, pero es en el trasfondo de esta actividad donde se encuentra el valor que este hace a las personas y la en general.

LA FORMACIÓN DE COROS MIXTOS

Para contextualizar uno de los aspectos fundamentales de este trabajo como lo es el Coro, se compartirá la cita del autor (Gallardo, 2.012) en la que define coro como: Conjunto de personas que cantan a la vez una misma pieza musical y tiene distintas clasificaciones como infantiles, femeninos, masculinos o mixtos dependiendo de las cualidades de las voces, por lo anterior se definirá coro mixto como una agrupación musical compuesta por adultos de ambos sexos. Dentro de las clasificaciones de coro, el coro mixto en sí mismo tiene sus propias clasificaciones dependiendo de su propósito y es así como podemos encontrar los que exigen un repertorio en particular como coros de iglesia, coros sinfónicos, coros de ópera y en otras denominaciones coros profesionales, coros de espectáculo y otros. (págs. 143-144)

Es así como en el contexto de este artículo la clasificación de coros que se utilizará es Coros de formación profesional, en donde la experiencia docente adquirida en la etapa inicial, es la que se retoma hoy para formar coros mixtos en la Licenciatura en música del Conservatorio del Tolima, dado que aquí están las agrupaciones sobre las cuales se ha basado este trabajo y donde estos se configuran en aportes para los estudiantes de esta institución que evidencian los procesos en el que han estado inmersos y las herramientas que serán de importancia en su futura labor como docentes, como también pares académicos que se encuentren en la valiosa tarea de formar formadores resaltando así la labor del director coral como un pedagogo en potencia, en la medida que es quien ayuda en los procesos de aprendizaje de cada uno de los individuos que conforman estas agrupaciones, distinto a lo que sucede en otras agrupaciones. Por último para aquellos directores que inicien o estén en el oficio de la dirección coral, puesto que este referente describe los parámetros que se tuvieron en cuenta para la formación de coros mixtos en distintos niveles, y pueden ser aplicables a distintos contextos.

A continuación se mencionarán los aportes que distintos autores hacen en referencia a la importancia de la actividad coral:

Del valor que esta actividad tiene en la sociedad (Zambrano Rodríguez, 2.010) expresa:

El cuidado que debe tenerse en la educación musical con niños es definitivo para la formación del hombre. Para ilustrar este aspecto escribí la siguiente frase que compartimos con profesores y padres de familia en todos los encuentros de música infantil “Siembra en el corazón de los niños la música de la patria y florecerá mañana la Colombia que todos anhelamos”. (págs. 16-19)

La cita anterior resalta la trascendencia que en reiteradas ocasiones se ha mencionado al respecto de formar a los niños en valores ya que esto trae consigo el desarrollo de seres integrales en función de una convivencia armónica, y es sobre este aspecto que el canto coral hace un gran aporte, de manera específica cuando las bases de la enseñanza musical se han sentado sobre la música colombiana, es con la música tradicional de cada país con la que se forman ciudadanos, seres conscientes de la patria en la que viven, fomentando la identidad que conlleva a adquirir sentido de pertenencia, actitud importante para construir país.

Complementando lo anterior al respecto el autor (Nardi, 1979) afirma:

En todos los tiempos el canto coral ha constituido una de las manifestaciones artísticas más accesibles a los distintos grupos sociales. Desde las innovaciones y letanías monódicas de la polifonía vocal, hasta llegar a las experiencias de la música contemporánea, ha cumplido siempre con diferente intensidad según las épocas, con su destino de conmover las raíces más profundas del espíritu humano, apelando a sus creencias religiosas, a sus sentimientos y emociones más puras, y exaltando por fin la alegría de vivir en todas sus facetas, característica ya descubierta por

Platón cuando lo definiera acertadamente como: El arte que regulando la voz, llega hasta el alma y le inspira el gusto a la virtud. (págs. 9-10)

Es desde este punto de vista que se puede evidenciar el canto coral como un espacio de construcción en principios y valores sociales que sensibiliza el espíritu humano, situación que en todos los niveles formativos es sumamente valioso y que traspasa el principal alcance de cantar en coro, ya que es en el trasfondo de esta actividad donde se encuentran aportes que van más allá del alcance de objetivos musicales.

De los aportes del coro en el aspecto social y formativo, pasamos ahora a los musicales con el aporte que al respecto hace (Zuleta, 2.004)

El director de coros infantiles debe ser ante todo, un buen músico y un buen director, capaz de abordar una amplia gama de repertorio coral. Debe tener la misma capacidad de análisis, interpretación, técnica de dirección, etc. que la requerida para coros de adultos. Adicionalmente, el director de coros infantiles debe contar con conocimientos de pedagogía vocal así como pedagogía coral y repertorio. (pág. 11)

Es necesario resaltar aquí la importancia de la formación musical que el director debe tener, dado que en la calidad de su saber cómo músico y en los conocimientos de armonía, contrapunto, formas musicales y otras asignaturas afines a estas, es que empieza a justificarse su aprendizaje desde el campo de la dirección coral como un requisito fundamental para el análisis, momento de observación silenciosa donde se estudian los elementos estructurales y estilísticos que permiten una adecuada interpretación de las obras. Aquí deben estar presentes los conocimientos que posibiliten la transición de la grafía de una partitura en la interpretación más cercana a la música que los compositores quieren expresar independientemente si es una obra infantil o sinfónico-

coral; escogiendo sabiamente una variedad de repertorio adecuado a las características de su agrupación ya sea infantil, juvenil o de coros mixtos.

Por lo anterior es entonces luego del análisis el momento en el que el director transmite a su agrupación la interpretación de la obras mediante un elemento fundamental como la *técnica de ensayo*, competencia en la que deben estar inmersos también la *pedagogía vocal* entendida como técnicas y herramientas para enseñar el uso adecuado de la voz requerido para el canto y la *pedagogía coral* como los pasos a seguir para llegar a la meta del canto a varias voces, resultados que se reflejan en el concierto.

Es así como es más gratificante ver en escenario a un coro, que refleja el gusto por el canto coral entonando una obra sencilla, haciendo gala de la sensibilidad musical adquirida desde la evidencia de bellos elementos interpretativos, que una agrupación defendiendo un repertorio que tiene prestigio por su dificultad, con la angustia que provee la inseguridad de elementos que aún no han sido asimilados.

Concluyendo la importancia del canto coral en este apartado, es preciso recordar a manera de síntesis los aspectos mencionados y es así como se empezará por destacar que las competencias musicales y pedagógicas que se adquieren en experiencias iniciales con niños y jóvenes como las que menciona la autora, han sido de gran importancia para orientar procesos de enseñanza musicales en el campo de la dirección coral, razón por la que se sugiere a los profesionales que están en el inicio de esta profesión incursionar sobre esta práctica, debido a que ha sido precisamente la misma la que ha permitido asumir la formación de coros mixtos con estudiantes de Licenciatura en beneficio del desarrollo de las habilidades de estos estudiantes y su vez en función de su futura labor como docentes en una actividad musical que trae consigo la exaltación del espíritu y la formación de seres más sensibles en beneficio de una sociedad.

Los resultados de la experiencia sobre la cual se ha basado este artículo, se ha reflejado en los conciertos de los que se pueden encontrar evidencias en programas de mano de entidades como Fundación musical de Colombia, Universidad del Tolima y temporadas de conciertos del Conservatorio del Tolima.

REPERTORIO CORAL

El repertorio como ya se ha mencionado es una de las herramientas que contribuye al desarrollo musical de los integrantes de un coro y por ende de la agrupación pero también a la formación humana y social de estos colectivos, constituyéndose además en una actividad de gran importancia para el director, pero es de manera específica en la selección de las obras donde se requiere de un análisis y búsqueda adecuada al tipo de agrupación que se tiene, allí estará implícito la formación musical del mismo, que se verá reflejada en la selección que haga de este, en la que deberá tener en cuenta las habilidades musicales de sus integrantes, diversidad de géneros y estilos afines al grupo, desde el planteamiento de unos objetivos claros y con la exigencia permanente de nuevos retos que aporten al progreso musical de los mismos. Es así como a continuación se compartirá la cita con la que el director (Zuleta, 2.004) expresó al respecto:

La educación vocal se vuelve un factor determinante en la organización de un programa coral, tanto en la escogencia de un repertorio adecuado como en el establecimiento de sus objetivos y metas [...] Dicha escogencia debe obedecer tanto a un objetivo estético como a un objetivo pedagógico. El grado de dificultad de la música no tiene relación alguna con la calidad artística; precisamente, por medio de la superposición de elementos simples es como los grandes compositores han construido muchas de sus obra maestras. (pág. 12)

Es importante aquí resaltar que la educación vocal, entendida también como el aprendizaje de los elementos requeridos para el uso adecuado de la voz, es uno de los objetivos a alcanzar en este proceso, siendo la actividad coral el medio que lo permite, donde la calidad artística de la obra no está medida en su dificultad sino en la capacidad del director para potencializar las habilidades musicales de los integrantes de su agrupación, mediante la escogencia de un repertorio adecuado que permita ese fin y la expresión de los elementos artísticos que el compositor quiere expresar.

De la importancia de tener en cuenta en la búsqueda del repertorio aspectos como tonalidad y estilos musicales (Grau, 2.005) expresa:

El director debe estar consciente que el fenómeno de tonalidad es múltiple y esconde una gran riqueza. Los modos y tonalidades son medios para expresar lo que el compositor quiere comunicar. Ni unos ni otros han desaparecido, sino que, bien al contrario se han enriquecido. Cuando en música reciente se estudia la evolución del lenguaje tonal se asiste al espectáculo de su manejo con propósitos comunicativos amplios y diversos. De aquí que se pueda ofrecer música en que se hace uso de combinaciones e influencias en las cuales puedan mezclarse y convivir varias tendencias y estilos, siempre y cuando el director sepa escoger del inmenso cúmulo de formas y posibilidades sonoras heredadas de muchos siglos de evolución musical constante. (pág. 93)

Es la tonalidad uno de los elementos musicales que utilizan los compositores para expresar las sensaciones que desea transmitir a través de sus obras, convirtiéndose además en un componente de exigencia en la actividad coral, que en su riqueza tiene inmerso nuevas sonoridades, sensaciones, exigencia de mayores competencias vocales y auditivas, novedad en el repertorio, motivación de montaje siempre que estos elementos se incluyan de manera

progresiva evidenciando posibilidad de interpretación en lugar de frustración; todo esto también con el fin de enriquecer el nivel musical de cada coralista y de la agrupación, situación que se refleja posteriormente en el concierto.

ACTIVIDAD CORAL EN EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA

La experiencia de la autora como director coral en el Conservatorio del Tolima, actividad sobre la cual se está basando este artículo, están organizados en tres niveles fundamentales que hacen parte del área de formación básica de la malla curricular de esta Licenciatura en música de esta institución.

Es así como los tres niveles mencionados hacen relación a tres agrupaciones corales conformadas de la siguiente manera:

Conjunto 1: Agrupación que conforman los estudiantes de semestres I y II

Conjunto 2: Agrupación que conforman los estudiantes de semestres III, IV, V, VI

Conjunto 3: Agrupación que conforman los estudiantes de semestres VII, VIII, IX, X

Aspectos básicos de la práctica coral

Los siguientes aspectos hacen parte de los hábitos necesarios para el adecuado uso de la voz al momento de cantar, y son también elementos técnicos que deben ser asimilados por el cuerpo y utilizarse de manera natural.

Postura: Una correcta postura es lo que permite que haya una eficiente respiración, posibilitando una buena y sana producción vocal. Para cantar necesitamos todo el cuerpo.

(Piñeros, 2.004)

Este es uno de los primeros aspectos que se tienen en cuenta a la hora de realizar un ensayo, siendo el momento en el que se despierta y estimula el cuerpo que actúa como caja de resonancia de la voz, facilitando así un mejor desempeño de la misma.

Estiramiento y calentamiento corporal: Para conseguir la postura ideal es importante liberar tensiones y encontrar una posición cómoda, que contenga equilibrio y estabilidad; amplia es la bibliografía que hay al respecto de la que la autora ha evidenciado la importancia de realizar ejercicios de estiramiento y relajación trabajar las siguientes partes del cuerpo: Cuello, hombros, brazos, caja torácica, pelvis, espalda, piernas, pies.

Respiración: Es un proceso básico que se hace de manera natural para mantenernos vivos y en el canto es un factor fundamental para la buena emisión. Los ejercicios que se realizan como actividad previa al canto, permite la relajación de la mente y el cuerpo, sincroniza a los coralistas en función a la actividad que se realizará y permite la práctica de la prolongación al momento de la exhalación, situación necesaria para el canto.

Apoyo: Es el momento en el que se ejercitan el diafragma, paredes abdominales y piso pélvico, partes del cuerpo que ayudan a mantener un sonido vocal con la presión de aire requerida para este fin.

Emisión y fonación: Momento en el que se emiten los sonidos, dando lugar a la vibración de los pliegues vocales para la producción de este efecto.

Calentamiento vocal: Es importante hacer los ejercicios de manera progresiva y seleccionarlos de acuerdo al repertorio a abordar, es decir si la obra que se realizará en el ensayo tiene movimientos melódicos contrastantes de muy poco sirve practicar grados conjuntos.

A continuación algunas sugerencias para la búsqueda o creación de algunos de ellos de acuerdo a las necesidades de las agrupaciones, criterio con el que se han abordado en las prácticas sobre las cuales se han basado la redacción de este artículo.

- Cantar la vocal “u” haciendo notas largas, proyectando sutilmente el sonido mientras se mantiene una columna de aire constante, permitiendo conectar los ejercicios utilizados en la respiración, dando inicio a la fonación.
- Ejercicios con grados conjuntos de pocas notas, facilitando la progresividad.
- Ejercicios descendentes, que permita el paso del passaggio de una manera natural.
- Ejercicios de saltos, que estimula el uso natural del diafragma, paredes abdominales y piso pélvico.
- Ejercicios con extensión de octavas que facilite la ampliación del rango y la tesitura.

Estos aspectos básicos hacen parte de la actividad coral en cualquiera de los niveles de las agrupaciones, la diferencia entre estas depende de la evidencia en la asimilación de los mismos a través de la interpretación de la música.

A continuación se hará una breve descripción de la conformación de las agrupaciones y los elementos de los aspectos básicos que se tienen en cuenta para la actividad coral que se trabajan en cada nivel.

NIVEL 1

Descripción

Este nivel está conformado por estudiantes que cursan la asignatura de Conjunto I y II, es decir, los de primero y segundo semestre respectivamente, en este grupo se encuentran distintos niveles musicales debido a la variedad de procesos previos con que llegan a la institución, pero también configura el momento en el que prontamente deben alcanzar las competencias básicas en lectura de partituras, necesarias para enfrentar las exigencias de esta licenciatura musical en asignaturas como ésta, piano, solfeo y entrenamiento auditivo, técnica vocal.

Elementos de la actividad coral trabajados en esta experiencia

- Lectura básica de las partituras del repertorio, aplicando los principios básicos del canto coral.
- Inicio del proceso Coral: Quodlibet, Cánon, unísono con ostinatos hasta canto a varias voces.

Agrupaciones de nivel 1 con características similares a este, es decir que estén en la etapa de iniciación y tengan dentro de sus integrantes personas con dificultades de afinación, es importante tener en cuenta que entre las causas de esta situación se encuentra la falta de exposición a un entorno que provea experiencias musicales adecuadas a los fines propuestos, lo que convierte la actividad coral en el espacio propicio para solucionar estos problemas, dado que este espacio brinda la posibilidad de escuchar música que ha sido específicamente seleccionada para el rango y tesituras de estas voces, teniendo además la posibilidad de que sus compañeros canten juntos, mientras estos exploran su voz, situación que les permite una mejor ubicación

tonal sin estar expuestos a hacerlo de manera individual, contribuyendo así al desarrollo de los aspectos básicos para una buena entonación.

NIVEL 2

Descripción

Constituido por estudiantes de la clase de Conjunto de los semestres III, IV, V y VI; en este punto los estudiantes ya tienen una formación musical más sólida, en cuanto a las competencias adquiridas en solfeo, entrenamiento auditivo y técnica vocal que se hacen evidentes a través del montaje del repertorio y aunque los niveles aún están mezclados, los que tienen más habilidades y conocimientos musicales refuerzan a los demás.

Elementos de la actividad coral trabajados en esta experiencia

- Calentamiento Vocal: Ejercicios de vocalización de mayor exigencia.
- Solfeo entonado de las partituras del repertorio, nivel medio aplicando los principios básicos del canto coral.
- Repertorio Coral universal, latinoamericano y colombiano de mediana dificultad, montajes sinfónicos corales con acompañamiento de piano u orquesta.

NIVEL 3:

Descripción

Este último nivel corresponde a la agrupación conformada por estudiantes de semestres VII, VIII, IX y X de Licenciatura en música y los de la cátedra de canto de la carrera maestro en música.

Elementos de la actividad coral trabajados en esta experiencia

- Calentamiento Vocal: Ejercicios de vocalización avanzados.

- Solfeo entonado de las partituras del repertorio, lectura a primera vista aplicando los principios básicos del canto coral.
- Repertorio Coral universal, colombiano y latinoamericano de mediana y alta dificultad, montajes sinfónicos corales.

Desde la asignatura de Conjunto en el Conservatorio del Tolima, los estudiantes que terminan en este último nivel tienen la habilidad de conformar distintas agrupación instrumentales y vocales como también incursionar en la conformación de coros, si además ha complementado su componente de profundización en dirección coral como se especifica en la malla curricular.

INFLUENCIA DEL REPERTORIO EN LA ACTIVIDAD CORAL

Los aspectos mencionados a continuación son referentes que se han tenido en cuenta como elementos a desarrollar desde la implementación del repertorio en esta actividad coral, basados en algunos aportes que el autor (Busch, 1984) menciona en el libro “El director del coro”, como características importantes en el momento de la audición pero aquí se han adaptado de manera específica a las necesidades de cada nivel:

NIVEL 1

Rango: Se refiere a la extensión total de la voz de un cantante. (Piñeros Lara, 2.003).

Tesitura: Área del rango donde se canta con mayor comodidad y donde se tiene el mejor sonido. (Piñeros Lara, 2.003)

Entonación: La habilidad del cantante para afinar, que está directamente relacionado con sus habilidades auditivas.

NIVEL 2

En este nivel se profundizará en las características anteriores además de la que se menciona a continuación.

Calidad del sonido: Se determina por los armónicos que definen en la voz características como luminosidad, su oscuridad, su dulzura o aspereza.

NIVEL 3

Luego de tener en cuenta también las características vistas en los niveles anteriores se revisarán además los siguientes aspectos:

Agilidad y flexibilidad: La agilidad se refiere a cantar rápidamente manteniendo aún la seguridad y la flexibilidad a la habilidad para utilizar todas las regiones vocales con facilidad, para moverse del agudo al grave y cambiar fácilmente de direcciones.

Formación vocal: La habilidad del cantante para pronunciar correctamente, realizando así la resonancia acústica de su voz.

Control dinámico: Importante en algunos coros pequeños. Utilizando un simple sonido sostenido, los cantantes tienen que comenzar pianísimo, crescendo a fortísimo y después regresar al nivel dinámico original. (Busch, 1984)

SELECCIÓN DEL REPERTORIO

Algunos aspectos mencionados a continuación son aportes bibliográficos afines a la realización de este proceso, en el que se describen los elementos que se deben tener en cuenta para la selección del repertorio en el nivel 1, es así como (Rodríguez, 2013) afirma:

- Las obras deben ser fáciles, para que en un tiempo prudencial puedan ser satisfactoriamente montadas. La facilidad de una obra viene dada por los siguientes parámetros:
- Brevedad, que facilita la asimilación y maduración de la obra.
- Homofonía o escritura vertical, siempre que las melodías de cada voz sean cortas, de fácil aprendizaje y de pocos movimientos armónicos.
- Armonía fácil, con pocos sonidos o acordes alterados.
- Extensión melódica no extrema.
- Textura armónica conjunta.

Al respecto el autor (Gallo, 1979) afirma:

Una vez que el director toma contacto con el grupo que constituye la base del coro, es necesario que se supedite la elección de las obras a estudiar a las reales posibilidades de realización de las mismas.

Por lo tanto, las obras que elija deberán responder a las siguientes condiciones esenciales:

1. Que el coro pueda abordarlas
2. Que carezca de pasajes difíciles
3. Que estén destinadas al aprendizaje

Cada obra de también ser elegida con miras a la formación del repertorio del coro, que estará formado por obras religiosas, profanas y folclóricas o populares de diferentes épocas, estilos, autores y países (pág. 211)

Cuando se hace mención a que el coro pueda abordarlas hace alusión a la habilidad del director, para identificar las habilidades musicales de los integrantes del coro en relación con el repertorio que se va a escoger.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ACTIVIDAD CORAL

NIVEL 1:

- Sembrar en los integrantes del coro el gusto por el canto coral abordando obras fáciles que les permita evidenciar cambios en su producción vocal, proporcionando seguridad a cada uno de sus integrantes.
- Desarrollar habilidades auditivas desde la actividad coral, escuchando las voces que suenan mientras entonan sus propias líneas melódicas, desde un repertorio que contenga estructuras armónicas conjuntas y homofonías con melodías cortas y sencillas.
- Implementar la utilización de otros idiomas, empezando con los nativos, como el del repertorio de cantos africanos, latín, italiano y en algunas ocasiones el inglés.

NIVEL 2:

En este nivel los integrantes del coro han avanzado en la adquisición de destrezas en el canto coral y es así como se configura en el momento en el que deben enfrentarse a nuevos retos, donde el repertorio se direcciona en la búsqueda de:

- Mayor extensión de las obras: lo que en el nivel anterior se aprendió de memoria con gusto y facilidad en esta etapa se ha hecho conservando los mismos principios, pero con esta nueva exigencia que se hace posible gracias a la evolución de la lectura.
- Mayor exigencia vocal: Es la que requiere mayor calidad en la proyección del sonido, ampliación del rango y la tesitura que evidencia en sus integrantes el progreso vocal, los elementos interpretativos que presentan los nuevos repertorios afloran con más naturalidad gracias a la sensibilidad musical que se ha empezado a desarrollar.

- Nuevos elementos armónicos alejados de la exclusividad que tuvo en el primer nivel la consonancia, se va desarrollando de manera natural y desafíos con disonancias, acordes aumentados o disminuidos, cambios de tonalidad y demás, en un principio despiertan el interés ante los mismos que paulatinamente se convierten en el factor común que aporta el repertorio de este nivel.
- El contrapunto que se ha venido trabajando de manera progresiva desde los cánones, se vuelve ahora un requisito en el repertorio de este nivel.
- La homofonía a diferencia del nivel anterior ahora puede ir también más acorde a la extensión de las obras, con movimientos armónicos más complejos y acompañada de nuevos elementos rítmicos. Es así como el contrapunto y la homofonía en este punto, exigirán de las voces mayor independencia.
- La inclusión de nuevos idiomas deberá ser tenido en cuenta como factor determinante en el afianzamiento de este nivel es así como ya se podrán incluir obras en inglés, francés, alemán además de los sugeridos en el primer nivel.

NIVEL 3:

Llegando a este punto del trabajo con el coro, cabe resaltar que todos los aspectos que se han tenido en cuenta en los niveles anteriores, se han utilizado también en este pero con un mayor grado de complejidad, es decir la polifonía, homofonía, armonía y el uso de nuevos idiomas empieza a convertirse en un elemento natural en el repertorio, situación que se prevé con anterioridad desde la selección que el director ha hecho del mismo, en el que cabe destacar como último aspecto.

- Extensión de las obras: Estas se abordarán en cada nivel con mayor exigencia que determina el avance de los estudiantes y de la agrupación, es así como el aporte de

nuevas formas corales que incluyen varias partes, en algunas ocasiones con acompañamiento instrumental, ha facilitado su interpretación desde la continuidad del componente progresivo que se ha abordado en cada una de estas etapas; razón por la cual la dificultad de abordar obras a capella se hace con bases sólidas atendiendo a la exigencias que implica mantener la tonalidad durante estos largos periodos de tiempo.

REPERTORIO SUGERIDO

NIVEL 1

Los aspectos de rango, tesitura, entonación mencionados anteriormente han sido abordados a través del montaje de algunas obras como las que se mencionan a continuación.

- Dona nobis pacem: Cánon a 4 voces, W.A.Mozart
- Ay triste que vengo - Compositor: Juan de la Encina
- Pase el agoa ma Julieta: Anónimo del Siglo XVI
- Cantos africanos: Ipharadisi, Bonse Aba, Kawngena Thina Bo, Siyahamba entre otras
- Son: Texto León de Greiff- Música de Gustavo Yepes
- El alegre pescador (Cumbia)- Compositor: José Benito Barrios Arreglo: Alejandro Zuleta
- La gaita de Arlington – Compositor Álvaro J. Agudelo- Ostinatos: Alejandro Zuleta

NIVEL 2

- El grillo e buon cantore – Josquin des Pres
- If ye love me – Thomas Tallis
- Ave verum corpus – W. A. Mozart
- Arreglos de Alberto Carbonel: Obras como Fiesta en corraleja, La llorona loca, El Mochilón entre otros. (Jimeno, 2.012)
- La Llamita: Compositor Gustavo Adolfo Rengifo- Arreglo: Gustavo Yepes

- Son de la loma- Compositor Miguel Matamoros -Arreglo de Jorge Alejandro Salazar

Sinfónico Coral con acompañamiento de Piano

- Choral de la cantata 147 – J.S. Bach
- Requiem – Gabriel Fauré

NIVEL 3

- Ave María- José Rozo Contreras
- Ah dolente partita- Claudio Monteverdi
- Dirait-on: Morten Johannes Lauridsen
- Tres canciones de amor: Manuel Oltra
- Arroz con leche- Melodía Infantil- Arreglo: Carlos Guastavino
- Chan chan: Compositor Francisco Repilado- Arreglo: Jorge A. Martínez
- El Gavilán – Compositor: Ignacio Figueredo- Arreglo: Juan Carrillo

Sinfónico Coral

- Misa de Coronación- W.A. Mozart

De la importancia que el repertorio tiene en la actividad coral se concluirá con el aporte que (Rodríguez, 2.013) hace al respecto: No queremos terminar este apartado sobre el repertorio, sin recordar que lo importante no es tanto la dificultad de una obra musical, sino su calidad, características que no siempre van unidas, para alegría de los intérpretes; gracias a esta ‘no-uni3n’ entre calidad-dificultad, hay m3sica de calidad en todos los niveles y para todos los coros. Muchas veces no compensa el esfuerzo grande de trabajar una obra muy dif3cil, que se va a cantar una vez, y que despu3s no se repetir3 en m3s ocasiones, porque no tiene la dif3cil cualidad de agradar. No se puede perder de vista que los cantores aficionados quieren y deben disfrutar de la m3sica que interpretan, y lo contrario alguna vez

lo soportarán; pero interpretar asiduamente un repertorio que no les agrade, o no lo disfruten, por el simple prurito de su dificultad, puede llevar al Coro a la crisis. (Rodríguez)

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS MUSICALES DEL REPERTORIO Y LA INFLUENCIA EN LA ACTIVIDAD CORAL

El repertorio que se mencionará a continuación ha sido seleccionado por la autora del presente artículo, en donde la pertinencia de algunas de las obras adecuadas para cada agrupación, han estado asesoradas por Cecilia Espinosa directora de coros y orquesta en Medellín –Colombia y maestra de la asignatura dirección coral durante la realización de la “Maestría en música” de la Universidad EAFIT, comprendida entre los años 2.014 a 2.016.

En este apartado se mencionarán los aportes específicos de algunas obras trabajadas en los 3 niveles, teniendo en cuenta los aspectos indicados anteriormente y describiendo específicamente la manera como este repertorio ha contribuido a la actividad coral en la cual se ha basado este artículo.

NIVEL 1

EL ALEGRE PESCADOR (Cumbia)

Compositor: José Benito Barrios

Arreglo: Alejandro Zuleta

Este arreglo se clasifica dentro del repertorio coral colombiano, contiene los elementos importantes para el desarrollo musical de este nivel como líneas y ostinatos melódicos independientes, algunas homofonías, distribución de la melodía entre soprano, contralto y tenor, además de movimientos melódicos adecuados al rango de las voces. Estos elementos facilitan la implementación de los principios de la técnica vocal e independencia auditiva, necesaria para

adquirir de manera progresiva la habilidad de cantar una línea melódica, mientras simultáneamente escucha otras voces con melodías distintas.

CANCIONES AFRICANAS

Algunas de las obras que en este género se han montado con este nivel son Ipharadisi, Bonse Aba, Kawngena Thina Bo, Siyahamba entre otras. Esta clase de obras tienen un atractivo para sus intérpretes por sus melodías sencillas, agradables, novedad del lenguaje y corta extensión, muchos de estos arreglos están hechos de manera homofónica; cada una de las voces tiene movimientos melódicos pequeños y fáciles de aprender, lo que facilita el montaje y motiva al coro en su aprendizaje. Algunas de ellas sugieren movimientos corporales coreográficos que se convierten en preferencia por sus intérpretes al momento de escoger obras para un concierto.

AY TRISTE QUE VENGO:

Compositor: Juan de la Encina

Villancicos del renacimiento con características similares a esta, canciones profanas con estribillo han sido un gran aporte a esta actividad coral, debido a que su estructura homofónica guarda en sí misma líneas melódicas que exigen repetición desde las distintas estrofas, y si tenemos en cuenta que la repetición es un factor fundamental para afianzar los elementos requeridos en este aprendizaje, debido a que apoya la asimilación de elementos como entonación utilizando los principios básicos de la técnica vocal y desarrollo auditivo desde la entonación de una melodía escuchando simultáneamente otras, es así como piezas musicales como esta se han sido un gran aporte al trabajo con este nivel.

NIVEL 2

ARREGLOS DE ALBERTO CARBONEL

En el ámbito del repertorio coral colombiano se encuentran los arreglos de Alberto Carbonell Jimeno, que contribuyen al desarrollo musical de los estudiantes con obras como Fiesta en corraleja, La llorona loca, El Mochilón entre otros. (Jimeno, 2.012). Los componentes principales que este repertorio ha aportado a la actividad coral en este nivel, encontramos que la homofonía requiere mayor independencia de las voces, debido a que se encuentra acompañada de motivos rítmicos más complejos, y en general la riqueza rítmica de estas obras se ha constituido un elemento que prontamente se vuelve habitual; por otra parte el incremento de elementos armónicos como dominantes con séptimas y novenas en distintas inversiones han despertado en ellos el interés debido a las nuevas sensaciones que se producen al momento en que suenan todas las voces, como también el uso de disonancias que en un principio es novedad, fácilmente se va asimilando. Repertorios como este aportan a la agrupación coral más sensibilidad auditiva, debido a que es importante que identifiquen las funciones que cumplen cada una de las voces en función de reconocer las líneas melódicas, bajos que configuran la base del esquema musical enriquecido en este repertorio con estructuras rítmicas y las voces intermedias que configuran el complemento de la armonía para que así cada una de ellas sepa cuál es el momento preciso en que debe destacarse o hacer el papel de acompañante o soporte armónico utilizando los elementos de la técnica vocal e interpretación aprendidos.

IF YE LOVE ME - THOMAS TALLIS

Este motete basado en el Evangelio de Juan (Capítulo 14, versículo 15) que en su título traduce si ustedes me aman, es de gran sensibilidad tanto para el oyente como sus intérpretes.

Obras como esta aportan significativamente a la actividad coral con sus componentes de progresividad, los 4 primeros compases se presenta de manera homofónica y seguidamente empieza a exponer las frase del texto con melodías distintas, ritmos de similitudes pero

conservando la autenticidad en las mismas, desenvolviéndose en entradas de distintos momentos que dan origen al componente polifónico propio a trabajar en este nivel, justo en el desarrollo de la obra; esta situación exige a las voces sobresalir en el momento en que cada una presenta la melodía pero también continuar en el avance de las mismas guardando sus proporciones de proyección cuando las demás cumplen esta misma función, desde los recursos interpretativos de la voz. Toda esta exaltación del espíritu a través del canto y el texto concluye con líneas melódicas descendentes en cada una de las voces, situación que lleva al oyente e intérpretes a recobrar la calma como el consuelo al que refiere este texto: *“Si ustedes me aman, sigan mis mandamientos y yo oraré al padre y él les dará otro consuelo, que pueda estar con ustedes para siempre en el espíritu de la verdad”*

NIVEL 3

AVE VERUM CORPUS K_v 618- W.A. MOZART

Este motete que se clasifica como mediana dificultad para agrupaciones corales es considerado como una síntesis del legado musical de este compositor y se le atribuye un gran valor por su simplicidad y belleza.

Esta obra contribuye a los objetivos descritos para agrupaciones de nivel 2 con características como este, si se tiene en cuenta el aporte que genera el trabajo de aspectos como la homogenización de las voces desde el componente armónico, en donde los estudiantes han puesto a prueba los conocimientos adquiridos en este campo con elementos como modulaciones de acordes con séptima que se pasan mediante cromatismos entre las voces, dominantes secundarias y séptimas de dominantes con sus respectivas resoluciones; en este espacio tienen la posibilidad no solo de escuchar lo allí descrito sino de percibir también las sensaciones que se generan y simultáneamente entender la función que cumple cada una de las voces en relación

con las demás, generando así un gran enriquecimiento en el desarrollo de las habilidades musicales.

Para coros de aficionados que no tengan habilidades de lectura musical, una vez que las agrupaciones ya lleven tiempo en este proceso con el abordaje de elementos como los descritos en el nivel uno, el director coral haciendo un buen análisis de las habilidades musicales de sus integrantes puede contemplar la posibilidad de abordar la riqueza musical aquí descrita.

APORTES- CONCLUSIONES

Los resultados de esta experiencia han generado algunas conclusiones que se expresarán a continuación:

- Vincular el cuerpo de manera frecuente para la asimilación de eventos musicales siempre evidencia mejores resultados, es decir, si se debe abordar un intervalo amplio y este se indica haciendo un movimiento grande con las manos, este acto acompañará el suceso musical con una mayor asimilación de esta exigencia.
- La búsqueda permanente de actividades para el calentamiento ha sido una herramienta muy valiosa, debido a que este tiempo tan precioso debe estar alejado de la rutina y la monotonía de repetir ejercicios ascendentes y descendentes, en este aspecto la experiencia previa en dirección coral infantil ha hecho sus grandes aportes, debido a que los juegos permiten la interpretación de melodías realizando simultáneamente actividades divertidas, y teniendo en cuenta que los integrantes del coro son estudiantes de licenciatura, esta clase de actividades han sido recibidas con beneplácito no solo por el aporte divertido del juego, sino también porque se constituye en una herramienta a apropiarse para la futura labor como docentes de música, en donde la técnica siempre

debe estar al servicio del canto en cualquiera de sus aplicaciones, llámese juego, canción, ejercicio de solfeo u obra musical entre otros.

- Una de las herramientas pedagógicas que más ha contribuido a la actividad coral con estas agrupaciones es el CÁNON, debido a que en un nivel 1 posibilita el uso del unísono en el que se puede reiterar las aplicaciones de la técnica vocal y tan pronto se hace a varias partes facilita la asimilación de lo que proveerá el canto a varias voces; pero con los demás niveles este elemento debe presentarse con mayores dificultades, debido a que aún permite la exigencia de la técnica desde el unísono pero también se ha convertido en un gran ejercicio para homogenizar las voces.
- El principio de una actividad coral, en este caso agrupaciones como las del nivel 1 asimilan mejor el trabajo a varias voces cuando estas son independientes y progresivamente se va trabajando el componente homfónico.
- Así como la formación de coros infantiles es importante que los hombres que trabajan con niños den sus ejemplos vocales con la utilización del falsetto² debido a que para algunos niños es difícil percibir la voz natural del director ya que se encuentra una octava abajo, en el proceso de iniciación de coros mixtos sucede algo similar cuando el modelo vocal es femenino puesto que para los jóvenes, que aún tienen dificultades de entonación

---

² Se le llama falsetto, porque tan solo parte de los pliegues vocales se juntan para vibrar y tiene mucho escape de aire lo que da una calidad pobre o falsa, aparentemente sin cuerpo, utilizando un mecanismo ligero. (Piñeros Lara, 2.003)

no reconocen tampoco la altura que deben interpretar, razón por la que es importante apoyarse de un instrumento como el piano.

Bibliografía

- Busch, B. R. (1984). *El director del Coro*. Madrid, España: Real Musical, Madrid.
- Gallardo, J. (2012). Gestualidad y música coral. Trilogía. *Ciencia, Tecnología Y Sociedad*, 143-144.
- Gallo, J. A. (1979). Repertorio y Audición, Breve catálogo de obras. En H. N. José Antonio Gallo, *El director del coro* (págs. 211, 212). RICORDI.
- Grau, A. (2005). Dirección Coral- La forja del director. En A. Grau, *Dirección Coral- La forja del director* (pág. 93). Venezuela: GGM Editores S.C.
- Nardi, H. (1979). El significado sicio-cultural del canto vocacional. En G. G. José Antonio Gallo, *El director del coro* (págs. 9-10). Buenos Aires: Ricordi Americana S.A.E.C.
- Piñeros Lara, M. O. (2003). *Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles*. República de Colombia: Ministerio de Cultura.
- Rodríguez, R. (2013). Dirección de Coro. En R. Rodríguez, *Dirección de Coro* (pág. 362). Junta de Andalucía, Consejería de educación, cultura y deporte.
- Ruiz, S. (2013). 1º Congreso Coral Argentino, Area temática 3- Coros y Educación. *La formación coral del docente de música*, (pág. 2). Ciudad de mar de plata, Argentina.
- Zambrano Rodríguez, C. A. (2010). Obra musical Escogida. En C. A. Zambrano, *Obra musical Escogida* (págs. 16-19). Ibagué: Universidad del Tolima.

Zuleta, A. (2.004). *Programa Básico de Dirección de coros infantiles*. Bogotá - Colombia:
Ministerio de Cultura- República de Colombia.