

El repertorio en las cantorías escolares

The repertoire in the cantoris of the elementary schools

Dr.C Isabel Cristina García Torrell, profesora del departamento de Educación Artística de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “E. J. Varona”

MSc. Mercedes Plá Rodríguez, educadora musical en escuela primaria, del municipio La Habana del Este, directora de la Cantoría Escolar La Caracola.

Recibido mayo 2019

Aprobado noviembre 2019

Resumen

El repertorio en las cantorías de las escuelas primarias es considerado no solo el eje principal de la actividad coral sino también es una de las vías de formación de los escolares que interpretan las obras que lo componen. Sobre este particular se abordará en el artículo donde se muestran las principales características del repertorio de las cantorías escolares para el desarrollo de la educación musical.

Palabras clave: repertorio coral y cantorías escolares.

The repertoire coral of school cantorías

Abstract

The repertoire in the cantoris of the elementary schools is considered not only the main shaft of the choral activity but also is one of the roads of formation of the students that interpret the works that they fix it. You will go on board in the article where the principal show musical characteristic of the repertoire of the school developmental educational cantoris themselves on this individual.

Keyword: repertoire coral school cantoris.

Introducción

La música y el canto coral en su evolución histórica legaron un repertorio de obras que representan la parte creativa de las distintas épocas y testimonian las culturas que han sido portavoces de un sentir y pensar musical. En cuanto al repertorio coral, distintos autores lo han considerado implícito en distintas dimensiones de la música como la actividad coral, la dirección coral y en la enseñanza del canto. Acerca de la actividad coral José Palomares Moral expresó que esta “se centra en tareas específicas de formación de agrupaciones vocales, conocimiento de técnicas vocales para el canto coral, el adiestramiento auditivo con la práctica coral y el estudio del repertorio”. (2010: 36)

Por su parte, José Antonio Méndez refiere que “la selección de repertorio es la base del contenido de la actividad coral” y lo incluye como uno de los elementos de la metodología de la dirección coral donde aparecen también: la organización del coro, el trabajo vocal, la dirección del coro, el ensayo y el programa. (2003:115) Según expresaron Digna Guerra y Paula Sánchez plantean que “el estudio del canto está dirigido en tres direcciones relacionadas entre sí: las audiciones, la técnica y el repertorio de canciones”. (1982:17): Visto desde estas premisas, el repertorio es parte culminante del canto individual o colectivo que se realiza mediante una agrupación coral

en el que se efectúa una vivencia, aprehensión y expresión a través de las obras que lo componen.

En Cuba, la creación de las cantorías escolares en las escuelas primarias, devino el desarrollo del canto colectivo que a su vez, promovió un repertorio coral con disímiles obras que han respondido principalmente, en el contexto educativo, a la formación musical de los cantores y los resultados técnicos - artísticos en las presentaciones. En la edad escolar, el desarrollo del canto coral en las escuelas primarias fue gestando paulatinamente un repertorio coral que propició desde sus inicios, la educación y la cultura de manera simultánea. En ese sentido, la creación e interpretación de las obras que conforman los repertorios de las cantorías escolares ha tenido un papel trascendental en la educación musical de generaciones de niños y niñas.

Evidentemente el trabajo con el repertorio coral conforma la base de la iniciación musical, los aspectos técnicos propios del canto donde se fortalece el adiestramiento auditivo y la educación vocal de los cantores. Estos además, ponen en contacto con todo aquello que está relacionado a sus vidas y esta vivencia musical contribuirá en gran medida a su formación estética, cultural, sensitiva y razonable.

Mediante el repertorio de las cantorías escolares, se rescatan tanto las obras propiamente de la música coral, del cancionero infantil tradicional, así como de la cancionística infantil de autores cubanos y latinoamericanos; se crean nuevas obras corales y se realizan arreglos de temas de la música popular que puedan adecuarse a las edades de los cantores.

A partir de la implementación de las Adecuaciones reguladas en la R/M 186/14 y por los acuerdos tomados por la Ministra de Educación y la Vicepresidenta de la sección de música de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), durante el Congreso de esta asociación, en el 2014, se corroboró una vez más la importancia de los coros en las escuelas primarias o cantorías escolares. Por todo lo anteriormente expuesto el presente artículo tiene como objetivo valorar la importancia de la conformación de un repertorio coral en las cantorías escolares.

Desarrollo

Sobre el término repertorio el diccionario señala que procede del latín *repertorium*. Expresa además que es un “conjunto de obras que una o más personas tienen estudiadas y preparadas para representar o ejecutar. (2003:116) En varias fuentes bibliográficas se coinciden mayormente en la recopilación, conjunto o la nómina de obras teatrales o musicales que una compañía, orquesta o intérprete pueden ejecutar; otros en cambio hacen alusión a libro donde aparecen las obras.

Con respecto a las definiciones acerca de repertorio coral en la bibliografía cubana consultada hasta donde se ha podido investigar se encontró la que plantea Yamilé García en su tesis de maestría que expone: “es una colección o recopilación de obras musicales en el que se registran diferentes títulos, autores, audiciones, textos, juegos, rondas, trabalenguas, adivinanzas, bibliografía que están preparadas para su posible representación o ejecución; de modo que sean fáciles de encontrar.” (2008:6)

Sin desestimar las aportaciones de la definición antes expuesta, la autora Mercedes Pla define el repertorio coral como: “conjunto de obras corales que una agrupación coral tiene preparada para su ejecución que incluye a partir de las características de la agrupación, la proyección escénica de dicha interpretación.” (2013:38)

En este trabajo adquiere especial connotación las cantorías escolares, que no solo

responden al trabajo coral masivo sino que desde el repertorio se propicia en los escolares el desarrollo de las capacidades, la sensibilidad estética, el fomento de aptitudes artísticas y la expresión creadora en correspondencia al modelo de escuela cubana actual.

Mercedes Pla definió en su tesis de maestría como cantoría escolar: “el grupo de niños y niñas de la escuela primaria que se educan musicalmente a través del canto coral y el repertorio, dirigidos por un director coral. Esta definición destaca el carácter educativo que adquiere la cantoría escolar a través del canto y del repertorio que se interpreta.” (2013: 27)

En tal sentido, José Antonio Méndez (2007) en su libro *Dirección coral, metodología y práctica* señala algunos referentes relacionados al repertorio tales como:

- la selección del repertorio
- el estudio de las canciones y obras corales
- las exigencias del carácter pedagógico-musical, técnico, estético, dramático y social
- el grado de dificultad de las obras
- la determinación de los objetivos a lograr
- la estimulación del desarrollo técnico- artístico del coro
- la calidad de los arreglos
- la planificación del repertorio
- la conformación del programa

Electo Silva, (2001) expuso una serie de orientaciones sobre la organización de los coros de niños entre los que propone que se tenga en cuenta: la selección, los ensayos, las presentaciones, la colaboración de los padres y de la comunidad y algunos elementos, no sofisticados pero efectivos, de dirección coral.

Según refería Ana María Raga que “el repertorio es una variable que permite conocer el nivel de desempeño de un coro de niños” (2013: 16) en el que el director establece la sucesión progresiva en orden de dificultad, en la que perfilará el progreso de la agrupación coral. Posteriormente adecuará el material para la práctica del canto a partir de la selección, estudio, montaje e interpretación para la presentación de las obras que conforman el repertorio coral.

Todo repertorio coral como han planteado Méndez, Silva y Raga tiene como referente y punto de partida la selección de las obras así como la proyección de distintas acciones que permitan el estudio, conformación, creación, interpretación y promoción por los distintos agentes que promueven la música coral. Entre estos agentes se encuentran el director o instructor de música, el corista, la agrupación coral, el compositor, arreglistas, los promotores o facilitadores, instituciones culturales, el público, los medios de difusión, editoriales, discográficas, entre otros que intervienen en distintos momentos por los que transita la conformación del repertorio.

Vale destacar que el repertorio coral de las cantorías el director coral desde un principio atenderá principalmente las características de la agrupación coral en cuanto a las edades de los cantores, el nivel de desarrollo general y musical, sus gustos y preferencias, así como a los objetivos que debe perseguir esencialmente en el componente educativo.

Precisamente en las cantorías escolares, el repertorio como centro de la actividad coral que se desarrolla dentro y fuera de la agrupación, tiene al director coral como figura determinante en el proceso de dirección. No obstante es significativo que en el

repertorio de las cantorías escolares el director tenga en cuenta:

- Fin y objetivo del modelo de la escuela primaria
- Los objetivos y los contenidos de las asignaturas particularmente de la Educación Musical
- Características psicopedagógicas de los escolares de la cantoría
- Intereses, gustos y preferencias de los integrantes
- Aptitudes musicales de los integrantes de la cantoría
- Formación musical de los cantores
- Historia de la comunidad y valores identitarios
- Indicaciones de la Casa de la Cultura y de otras instituciones afines

Estos indicadores desde el punto de vista pedagógico – musical conllevan al intercambio entre el director de la cantoría, sus integrantes, los objetivos de la escuela y el contexto donde se desarrolla la agrupación. Los niños y niñas deben tener una participación activa y pueden intervenir, sugerir y tomar decisiones atinadas desde sus vivencias, gustos y preferencias con respecto a las obras del repertorio. En algunos casos, el director coral es además compositor de las obras corales, para lo cual el proceso de trabajo con el repertorio comienza en la creación en lugar de la selección. Considerará para esto, los criterios antes expuestos.

Mediante el repertorio se pueden estudiar las obras de distintos períodos, estilos, sus compositores y arreglistas; resaltando las características en su evolución musical la complejidad técnica de las obras y los aspectos propiamente musicales que responda a las características de la cantoría. El estudio del repertorio comprende también el análisis de cada obra que conforma el repertorio de la agrupación coral. Permite a su vez, la preparación del director y su interrelación con la obra para su posterior montaje. En este proceso se educa, forma y recrea tanto a los cantores como a los oyentes

El análisis de la partitura es un elemento que permite desarrollar un acertado trabajo vocal. A su vez, es notable el cambio en cuanto a las nuevas técnicas compositivas, basadas en muchas ocasiones en los sistemas electrónicos más avanzados. Otro aspecto que se ha demostrado en la práctica coral, es la adecuada selección de las obras que distingue el trabajo coral de la cantoría, la que actúa positivamente sobre el estado de ánimo y la motivación de los cantores hacia el ensayo. Una correcta selección de las obras corresponderá a las posibilidades vocales de los cantores y permitirá que los niños canten, escuchen, vivencien el ritmo de la canción y se muevan con la música.

En tal sentido el maestro Electo Silva (2001) planteaba que: “el repertorio coral infantil debe ser escogido y promovido”. Por ello, al seleccionar una obra para su montaje, se debe pensar en el efecto que provocará en sus integrantes como a quienes lo escuchan. Sobre la selección Ana María Raga (2013) declara que tiene presente aspectos sobre las partituras que se piensa seleccionar. Entre esos aspectos aparece la construcción melódica, la complejidad rítmica, expresividad corporal, idioma, relaciones entre las voces y la tesitura. Además de la nivelación de las obras por su complejidad para lo que propuso tres niveles: el primer nivel (etapa inicial), el nivel medio y el nivel avanzado (mayor experiencia).

En todo momento el director coral tiene la responsabilidad de formar musicalmente a sus cantores, por lo que sugiere que las obras que seleccione tengan un carácter pedagógico-musical, técnico y dramático que forme valores estéticos, éticos y morales. Como expresara Electo Silva (2001) el repertorio debe ser además rico, con

infinidad de canciones de todos los temas, estilos y niveles, para que pueda satisfacer las necesidades individuales de los diferentes coros. Un repertorio múltiple promueve tanto el desarrollo musical de los infantes como sus gustos artísticos.

En cuanto a la planificación del repertorio depende las características y objetivos de la cantoría, y su razón de ser está estrechamente unida a la organización y desarrollo de la mencionada agrupación, así como, en la participación de las actividades culturales. A través del repertorio los cantores se ponen en contacto con todo aquello que esté relacionado a sus vivencias, costumbres, tradiciones e historia; además de conocer la cultura de otros países.

El repertorio de la cantoría escolar debe estar en función de los objetivos de la escuela y tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la cantoría. Es recurrente que las cantorías se presenten tanto en las actividades, festivales y eventos propios del centro escolar como en la comunidad y otras instituciones afines. Por tanto, el repertorio de las cantorías debe planificarse para todo el curso; lo cual facilita el trabajo coral y la incorporación de nuevas obras para las presentaciones y los resultados técnicos – artísticos debe tener para su participación en festivales pioneriles.

Los medios de difusión masiva también pueden contribuir a la participación de las cantorías escolares para su reconocimiento y divulgación de las obras de sus repertorios. El logro de esto deberá tener implícito una adecuada planificación y vinculación de dos dimensiones como la pedagógica – musical y la técnico-artística de las obras.

A partir de la planificación el director podrá realizar un trabajo con el repertorio coral que como se ha planteado anteriormente incorpora las canciones infantiles u obras corales que se interpretarán y que en muchos casos se someten a un proceso de rescate o creación que concibe acciones de producción musical que puede ser realizado por el director del coro, o colaboradores como pueden ser los compositores o los arreglistas. Según enuncia Electo Silva en su libro *30 canciones populares cubanas* entre los pasos que intervienen en el trabajo con el repertorio coral aparece:

- “Creación o composición coral
- Arreglos corales
- Transcripción
- Producción de arreglos
- Orquestación
- Proyección artística “ (2000: 24)

Estas pautas están dadas tanto para el rescate o creación de las obras corales indistintamente y se tienen en cuenta de acuerdo a las necesidades de las agrupaciones corales y de las obras como tal. En cuanto a la composición de las obras que conforman el repertorio coral ha sido en parte la necesidad de los directores corales y compositores para estas agrupaciones. El maestro Electo Silva comprende que “(...) el repertorio debe promover la creación, la improvisación” (2000:23). Partiendo de las canciones disponibles, el maestro y sobre todo los instructores y directores de técnica más avanzada deben trabajar sobre las obras con variantes melódicas, rítmicas, de interpretación, entre otros; creadas por ello mismos o sugeridas por los niños.

Electo Silva señala, además, la necesidad de que los directores corales se preparen en el conocimiento del repertorio coral de todas las épocas y tendencias, en su montaje y sobre todo resalta de acuerdo a las posibilidades de estos, la inclinación hacia la creación coral. De no ser posible, al menos deben tener la preparación técnica

suficiente que le permita aconsejar a un arreglista, compositor u orquestador para hacerles sugerencias de tipo práctico sobre aquellas obras que necesiten.

En cuanto a los arreglos corales plantea que se debe respetar la canción que se va a arreglar y al género a que pertenece, al estilo y las intenciones del autor. El arreglista utilizará en lo que crea conveniente todos los recursos a su alcance “con plena libertad de creación y hasta con osadía y espíritu experimental” (Silva, E, 2000: 26) que parta de un trabajo que comprende:

- el estudio y conocimiento de las diversas manifestaciones del canto en sus aspectos estructurales y sus características de lenguaje como en su ambiente sonoro.
- la familiaridad con la producción del autor cuya obra va a arreglar.
- la audición de la canción en su versión original o en diferentes versiones si las hay.

Aunque en ocasiones el director coral es el encargado de realizar el arreglo o adecuación de las obras, en muchos casos suele valerse de un arreglista u orquestador a quien le encargue determinado arreglo o instrumentación de la obra según las necesidades técnicas que presente la misma. El arreglista y el orquestador deben poseer una preparación sólida de armonía, contrapunto y composición además de conocer los recursos del coro. Para aprovechar el trabajo con la obras se considera la transcripción como un recurso que permite el trabajo posterior de estudio, planificación y montaje por parte del director coral. Del mismo modo permite el rescate de una obra desde una audición para ser llevada a la partitura, o también la creación, adecuación, transportación o arreglos que pueden concebirse para la conformación de las obras del repertorio coral que se ha seleccionado.

En los últimos tiempos para procesar la música, el creador, el arreglista u orquestador se ha valido del apoyo de la informática aplicada a la música. Mediante programas se posibilita la creación de nuevas sonoridades acordes a la música actual o a la reproducción de timbres que poco difieren de los instrumentos musicales reales. La orquestación o el acompañamiento instrumental están comprendidos para instrumentos acompañantes como el piano y la guitarra principalmente u otras combinaciones instrumentales considerando los recursos con los que se cuenta. La utilización del background, insertada en los últimos años, sustituye a los instrumentos antes mencionados en su ausencia. La misma tiene sus desventajas si la finalidad que se persigue en su utilización no está orientada correctamente. A su vez no permite el contacto directo con los instrumentos acústicos y limita las posibilidades sonoras que brindan estos.

En consonancia con el repertorio de las cantorías, este se ha enriquecido con nuevas sonoridades que fusionan las canciones tradicionales con los ritmos actuales, así como, se crean obras de contenido lúdico, patriótico, y didáctico que exteriorizan el sentir y pensar que forman parte de la idiosincrasia del cubano. Además de los aspectos musicales y formales la proyección artística está muy ligada al resultado de la obra. Es recurrente, la incorporación de movimientos corporales o pequeños diseños coreográficos, además de hacerse acompañar de la combinación de instrumentos tradicionales cubanos (guitarra, tres, güiro, bongó, entre otros), de teclados o background.

La interpretación del repertorio coral se trabaja propiamente en el ensayo con el montaje de una nueva obra como en el repaso de alguna ya aprendida, donde el canto coral constituye la base de la educación de los cantores a través del conocimiento activo del contenido de la obra coral ensayada. En el repertorio, la interpretación conlleva a

dos aspectos fundamentales, uno es la parte técnica y el otro la artística. El complemento de ambos aspectos constituirá un acto artístico creador, consciente, activo emocional, que refleje el contenido de la obra. Los problemas técnicos - artísticos se fundamentan en el contenido y metodología del trabajo con los integrantes de la cantoría y para alcanzar su dominio se comienza con el ensayo de una canción.

Con el repertorio coral se les puede trabajar la expresión de diversos sentimientos incluso utilizando una misma palabra, en dependencia de los matices, la intensidad, el timbre, que se utilice al hablar o al cantar, así como del ritmo que le impriman a sus voces. Se trata de fortalecer la fuerza comunicativa de la voz como recurso. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de las obras del repertorio, exige transitar de lo fácil a lo más complejo; de lo conocido a lo desconocido; de lo general a lo particular. Con cada obra nueva deben aparecer nuevas dificultades que junto a otras ya trabajadas contribuyan al desarrollo de la calidad del coro y estimulen a los cantores. Estos deben trabajar conociendo los objetivos a lograr en cada obra.

Para las cantorías escolares es significativo trabajar desde los componentes de la educación musical. La educación vocal, la audio percepción, ritmo, lecto – escritura, improvisación - creación y expresión corporal son vitales para la enseñanza-aprendizaje de los integrantes de la agrupación que desde la conformación del repertorio contribuirán a desarrollar habilidades musicales en los miembros de la cantoría. Es importante también tener en cuenta qué tiempo se necesita para lograr la obra a partir de las dificultades de esta y de las habilidades de los niños y las niñas. Es preciso por tanto, reflexionar qué obras pueden estimular el desarrollo técnico-artístico de la cantoría.

La promoción del repertorio se concreta con la presentación de la obras ante un público, así como por la difusión del mismo en un programa de concierto, festivales, encuentros corales, actividades culturales o en los medios de difusión masiva. Las presentaciones aumentan la responsabilidad de los cantores en ejecución de los cantos aprendidos y los familiariza con la necesidad de una interpretación expresiva de las canciones frente a un público.

En este punto deben intervenir los medios de difusión masiva encargados de promover la música del repertorio de las cantorías que contribuyan al gusto y preferencia por la música infantil.

Finalmente se desea agregar que, dentro del trabajo coral con el repertorio aparece el programa que la agrupación coral ofrece en sus presentaciones. La confección del mismo implica el ordenamiento de las obras lo cual precisa la exigencia por parte del director.

Conclusiones

Para el desarrollo integral mediante la educación musical masiva en los escolares de la escuela primaria, la conformación de los coros reviste gran importancia.

El estudio del repertorio comprende el análisis de cada obra que conforma el repertorio de la agrupación coral, permite a su vez, la preparación del director y su interrelación con la obra para su posterior montaje, así como el análisis de la partitura para desarrollar un acertado trabajo vocal, la adecuada selección de las obras que distingue el trabajo coral de la cantoría, la que actúa positivamente sobre el estado de ánimo y la motivación de los cantores hacia el ensayo, una correcta selección de las obras que corresponderá a las posibilidades vocales de los

cantores y permitirá que los infantes canten, escuchen, vivencien el ritmo de la canción y se muevan con la música.

Referencias bibliográficas

- Cerezal, J y Fiallo, J. (2004) *Cómo investigar en pedagogía*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Centro de lingüística aplicada. (2003). *Diccionario básico escolar*. Santiago de Cuba, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Echeverría C. (2013) *Metodología Coral Infantil. Repertorio coral*. (Disponible); [3 páginas]. Disponible en <http://es.scribd.com/doc/51781459/Metodologia-Coral-Infantil>. Consultado Septiembre.
- García, G. (Compilador) (2003) *Compendio de Pedagogía*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- García, Y. (2008). *Estrategia pedagógica para agrupaciones corales*. La Habana, Cuba: ISPEJV. [Tesis de maestría]
- González, V; Castellanos, R; Córdova, MD; Rebollar, M; Martínez, M; Fernández, A.M; Martínez, N y Pérez D. (2001) *Psicología para educadores*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Hemsey V. (1989) *La iniciación musical del niño*. La Habana. Cuba: Edición Revolucionaria.
- Méndez, J. *Dirección Coral, Metodología y Práctica*. La Habana. Cuba: Editorial Adagio.
- Música coral. 2010 (disponible); [3 páginas]. Disponible en: URL: http://www.sld.cu/Canto_coral_en_Cuba/. Consultado Marzo, 2012.
- Plá, M. (2010). *Repertorio de canciones infantiles para la cantoría La Caracola de la escuela primaria Néstor Aranguren*. La Habana, Cuba: UCP Enrique José Varona. [Trabajo de Diploma]
- Plá, M. (2013) *Alternativa metodológica para la elaboración del repertorio coral de la cantoría escolar La Caracola*. La Habana, Cuba: UCP Enrique José Varona. [Tesis de Maestría]
- Raga, A. (2013). *Selección del repertorio de los coros: niveles de progreso*. (disponible); [3 páginas]. Disponible en: <http://saladeensayocoral.blogspot.com/2013/08/seleccion-del-repertorio-de-los-coros.html>.
- Sánchez P; Guerra D. (1982). *Canto*. Ciudad de la Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Sánchez, P y Morales, X. (2003) *La Educación Musical y Expresión Corporal*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Sánchez, P (2012) *Educación Musical en Cuba. Teoría y práctica educativa*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación
- Silva, E. (2000). *30 Canciones populares cubanas*. La Habana. Cuba: Editora Musical de Cuba.
- Silva, E. (2001). *Educación estética y musical: Los coros infantiles*. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Schafer, R.M. (1994) *Hacia una educación sonora*. Buenos Aires, Argentina. Edición Pedagogías Musicales Abiertas. Primera edición en castellano.

