

Universidad Nacional
Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)
Escuela de Música
Licenciatura en Dirección Coral
Trabajo Final de Graduación

Pintando el Contorno entre lo Antiguo y lo Moderno: La música Coral Posmoderna de los Estados Unidos

Comité Evaluador

M. Sc. José Pablo Solís, Decano, CIDEA
Dr. Luis Monge Fernández, Director, Escuela de Música
M. M. Josué Ramírez Palmer, Tutor
M. A. David Ramírez Alpizar, Académico invitado
M. Ed. Fabián Vargas Castillo, Académico invitado

Resumen

El presente trabajo expone una selección de música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos, partiendo desde el año 1997, con repertorio que abarca obras de Morten Lauridsen, hasta música coral de la actualidad, con representantes tales como Randall Stroope, Dan Forest, Eric Whitacre, Jake Runestad, Dominick DiOrio, Blake Wilson y Richard Burchard. Dicha investigación facilitará el análisis estructural de obras corales seleccionadas. Asimismo, se brindarán recomendaciones de audiciones, ediciones y de interpretación. Por último, expondrá como los elementos de la música antigua y la música moderna se relacionan entre sí, para poder dar paso a la música *Posmoderna*.

Palabras Clave

Música Coral, Posmodernismo, Estados Unidos, Compositores, Morten Lauridsen, Género Musical, *Word Painting*, Renacimiento

Índice

I.	Introducción	4
II.	Objetivos	10
	1. Objetivo General	
	2. Objetivos Específicos	
III.	Marco Teórico	11
IV.	Desarrollo	21
	1. Lux Aeterna	21
	2. Kyrie	34
	3. The Seal Lullaby	36
	4. Abide	38
	5. Ave Maris Stella	40
	6. The Conversion of Saul	41
	7. Cum Laude Ego Canto	43
	8. Wild Forces	45
	9. We Dance	46
	10. Recomendaciones	47
V.	Conclusión	68
VI.	Bibliografía	72
VII.	Anexos	78

Introducción

La música ha acompañado al hombre desde tiempos inmemorables siendo parte fundamental de su desarrollo, tanto en lo cultural, como en lo social, político, biológico, psicológico, histórico, antropológico, teológico, en lo médico y lo legal. Por esta razón, es que en la historia de la humanidad se le da gran énfasis a esta rama del arte tan diversa como compleja.

El *Modernismo* en el siglo XX constituye una época en la cual se rompieron esquemas y paradigmas de toda una tradición histórica, tanto en las artes como en la música. El comunicar un mensaje a través de elementos, tomó mayor importancia que la belleza estética en las obras, cuestión que llegó a crear una brecha entre el ejecutante y el oyente. El *Posmodernismo*, vino a restablecer esta comunicación entre el receptor y el intérprete por medio de la belleza, y la música coral es un vivo ejemplo de ello. De ahí, el enfoque de este trabajo, el cual se centra en la música coral *Posmoderna*, principalmente, la música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos.

Este trabajo no pretende abarcar toda la música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos, sino, realizar un acercamiento general, con el fin de comprenderla a un nivel estilístico, interpretativo y de ejecución. Para esto, lo primero que se debe discernir es el término *Posmodernismo*, el cual será de suma importancia y por supuesto, el eje central de esta investigación. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* explica que el *Posmodernismo* es:

Un término, originado en América, ampliamente usado desde finales de los años 70 en adelante, con un amplio rango de significados. Algunos provienen de múltiples asociaciones con modernismo o modernista [...], otros desde el desacuerdo sobre lo

que implica el prefijo “*pos*” sobre lo “*moderno*” – lucha o extensión, diferencia o dependencia – y si el posmodernismo es una fuerza progresiva o regresiva.¹

En el libro *La Música y su Evolución*, se menciona que los grandes cambios dados en la música moderna con la Primera Guerra Mundial y el sistema de grabación, marca un antes y un después en toda la historia humana. Por supuesto, más adelante surge un nuevo cambio con la Segunda Guerra Mundial el cual incide en la producción del compositor, quien ahora busca expresar a través de su música y deja de lado lo estético.² A esto, le podemos añadir lo que mencionan Alsina y Sesé: “Los grandes cambios sociales afectan a las personas, y cuando las personas y sus ideas cambian, cambia el arte”.³

El *Modernismo* inicia con una renovación en los géneros de las obras, así como en sus tonalidades, asimismo, la escritura y los símbolos de notación que se utilizaban en el periodo romántico. Esto, da como resultado lo que hoy conocemos como la dodecafonía o música serial, con Arnold Schoenberg como su gran exponente, o el sistema atonal, bitonal y el pandiatonismo. También, se buscaban nuevos colores poco comunes con menos palabras, similar a un instrumento orquestal, secciones habladas, más instrumentos de percusión, así como sonidos electrónicos. Podemos mencionar el recurso de la música aleatoria, o el uso de susurros y gritos.⁴ En resumen, se puede decir que todo recurso que ayudara al compositor a expresar sus ideas era necesario y se incluía dentro de esta música. Ejemplo de ello es la obra de John Cage *4'33*. A pesar de esto, Dennis Shrock menciona que:

---

¹ Stanley Sadie, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, vol 20, (London: Macmillan Publishers Limited, 2001), 213.

² Pep Alsina y Frederic Sesé, *La Música y su Evolución*, (Barcelona: Graó, 2000), 93, 101.

³ *Ibid.*, 101.

⁴ Dennis Shrock, *Choral Repertoire*, (New York: Oxford University Press, 2009), 559.

[...] no toda la música de la era moderna ha sido el resultado de deseos de romper con el pasado y crear algo nuevo. Por el contrario, muchos compositores de la era moderna se han comprometido con la revitalización de los géneros tradicionales y la restauración de estilos más antiguos.⁵

En el libro de *A Survey of Choral Music*, Homer Ulrich menciona que el *Motu Proprio*⁶ buscaba la “restauración del Canto Gregoriano y ‘la polifonía clásica’ del siglo XVI.”⁷ Esto se puede ver reflejado en el tema principal de este trabajo escrito, la música *Posmoderna*, en donde varios compositores, como Lauridsen o Burchard, afirman que se basan en las técnicas compositivas del renacimiento para construir sus obras. El hilo conductor del programa musical seleccionado, y de este documento investigativo, se fundamenta en una constante relación entre elementos musicales de la antigüedad que son incorporados a un paisaje sonoro *Posmoderno*. Desde los modos eclesiásticos, hasta la polifonía o las formas del motete, canto gregoriano, incluso, en el uso del *Word Painting*, tal es el caso de la obra *The Seal Lullaby* que se analizará más adelante.

En contraparte al *Modernismo*, el *Posmodernismo* trajo consigo más cambios en sonido, ritmos y texturas, como lo menciona Shrock.⁸ Uno de los grandes cambios que se dan, es la recuperación de la melodía que se pierde durante el *Modernismo*. Esta recuperación de melodía para el cantante coral se vuelve una necesidad y un vínculo esencial para el disfrute de las obras. Desde la experiencia personal como director y cantante, ejecutar una obra que tenga una línea melódica coherente llega a ser enriquecedor. Morten Lauridsen, compositor de los Estados Unidos, es un precursor dentro de esta tendencia y menciona que

---

⁵ Ibid., Shrock, 560.

⁶ Documento eclesial.

⁷ Homer Ulrich, *A Survey of Choral Music*, (New York: Harcourt Jovanovich, 1973), 184.

⁸ Ibid., Shrock, 559.

él canta “cada línea que escribe para asegurarse que cada parte sea lírica y agraciada para cada cantante”⁹.

Basándose en lo ya mencionado y en la percepción personal como director coral, no solo existe una ruptura histórico-sociopolítica, sino que también existe una ruptura estilística entre el periodo *Moderno* y el *Posmoderno*. Se tiene claro que en los últimos 50 años el mundo ha sufrido un cambio drástico por la tecnología, la cual llegó a revolucionar todos los procesos conocidos, y por supuesto, también llegó a afectar el desenvolvimiento y la creación de la nueva música, la música de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, tal es el caso del compositor Eric Whitacre¹⁰ sobre el cuál se ampliará más adelante.

Dennis Shrock menciona que, en comparación al resto del mundo, Estados Unidos ha sido el país más conservador dentro del *Modernismo*.¹¹ Se puede notar una gran diferencia en la escritura moderna de Charles Ives, Henry Cowel, Louise Talma, Lukas Foss, Pauline Oliveros, Pozzi Escot, Charles Wuorinen y John Harbison, entre otros, en comparación a compositores *Posmodernos* como, Morten Lauridsen, John Adams, Randall Stroope, Dan Forest, Eric Whitacre, Jake Runestad, Dominick DiOrio, Blake Wilson y Richard Burchard, entre otros, que a pesar de que en estilos compositivos utilizan los mismos recursos, su lenguaje es completamente distinto.

Se puede decir incluso, que existe un antes y un después a partir de la música de Morten Lauridsen, y como menciona Timothy Sharp, es uno de los compositores americanos más publicado y ejecutado de los tiempos actuales.¹² También, como se señaló anteriormente

---

⁹ Morten Lauridsen en Timothy W. Sharp, “*Morten Lauridsen’s Lux Aeterna – Conductors Considerations*”, (USA: Choral Journal, 2003), 17.

¹⁰ Eric Whitacre es un pionero en presentar nuevas ideas para la ejecución de música coral a través de plataformas tecnológicas que nutren este arte, tal es el caso del coro virtual (*Virtual Choir*), proyecto que inicia en marzo del 2010 con su obra *Lux Aurumque* y que está disponible en youtube.

¹¹ *Ibid.*, Shrock, 711.

¹² *Ibid.*, 751.

sobre el *Motu Proprio*, la música de Lauridsen tiene una “textura musical repleta de técnicas renacentistas, incluidas el *figuralismo*¹³ y la música ocular¹⁴”¹⁵ Ejemplo de esto es la cantata *Lux Aeterna*; un monumento coral, el cual Timothy describe como “un trabajo de iluminación en todas sus etimologías”¹⁶, debido a que refleja la luz a través de su composición misma, tanto textual como musicalmente hablando.

Este trabajo, se escribe en pro de resaltar la belleza de obras *Posmodernas* en la música coral – entendida como “aquella de las bellas artes que se ocupa de la combinación de sonidos con miras a la belleza de la forma y la experiencia de la emoción”.¹⁷– de los Estados Unidos y como estas impactan al nuevo mundo con sus estilos compositivos, la importancia que tiene su texto y la búsqueda de sonidos mayormente transparentes que se logran a través de la disonancia.

El presente trabajo, tomará como punto de partida la música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos a través de una selección de obras y compositores, entre los cuales se encuentran: Morten Lauridsen Randall Stroope, Dan Forest, Eric Whitacre, Jake Runestad, Dominick DiOrio, Blake Wilson y Richard Burchard. También, buscará brindar aportes gestuales e interpretativos de cada una de estas obras, asimismo, emitir recomendaciones significativas de ediciones y audiciones.

La interpretación de cada obra, siempre será definida por aquello que traza el compositor y por el gusto del director, el cual tiene tres tareas en su quehacer como músico:

---

¹³ *Word Painting*.

¹⁴ *Eye Music*.

¹⁵ *Ibid.*, Shrock, 752.

¹⁶ *Ibid.*, Sharp, 17.

¹⁷ OED en Stanley Sadie, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, vol 17, (London: Macmillan Publishers Limited, 2001), 426.

la primera de ellas es “dirigir el pulso con sus manos o una batuta”¹⁸ asimismo, “toma las decisiones interpretativas sobre el trabajo musical”¹⁹ y por último, “participa en la administración del ensamble musical”²⁰ Es por ello que, el director debe tomar en consideración más que su gusto dentro de la interpretación de la obra, y por esto, este trabajo se encargará de brindar un análisis de los detalles más relevantes de las composiciones seleccionadas a través del acercamiento interpretativo de la música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos.

---

¹⁸ Ibid., Sadie, vol 6. 261.

¹⁹ Ibid., 261.

²⁰ Ibid. 261.

Objetivos

Objetivo General

Indagar el nuevo mundo sonoro en la música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos partiendo de elementos musicales antiguos provenientes del Renacimiento, reflejado en la música de compositores vivos seleccionados para la propuesta musical que acompaña este trabajo

Objetivos Específicos

Mencionar rasgos y características de la música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos

Citar una breve reseña de algunos compositores estadounidenses seleccionados

Analizar las obras corales seleccionadas para el presente recital

Brindar aportes gestuales e interpretativos que favorezcan la práctica performativa de la música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos

Emitir recomendaciones significativas de ediciones y audiciones de la música coral seleccionada

Marco Teórico

El *Posmodernismo*, a pesar de ser un concepto reciente, no se exenta de ser extenso, es por esta razón, que no se abarcará todo el periodo *Posmoderno*, sino, que se abordará específicamente compositores corales estadounidenses que han dejado una huella con su trabajo dentro de esta era *Posmoderna*. La escogencia de estos compositores está relacionada directamente con una minuciosa selección de repertorio para interpretarse en el recital que sustenta este documento investigativo.

Primeramente, se presentará una pequeña reseña de dichos compositores. Se debe iniciar con quien este escrito, desea destacar como uno de los compositores que marca una ruptura entre el *Modernismo* y el *Posmodernismo*.

Morten Lauridsen nace en Colfax, Washinton, en el año 1943. Estudió en Whitman College y en University Southern California.²¹ Recibe el título de ‘American Choral Master’ así como la Medalla Nacional de Artes (de parte del presidente)²² “por su composición de radiantes obras corales que combinan belleza musical, poder y profundidad espiritual que han emocionado al público de todo el mundo.”²³ Su música es considerada como diversa por la temática, el lenguaje, el estilo, la estructura, la época histórica.²⁴

Su set de música sacra, como *Lux Aeterna* y motetes, a menudo hacen referencia al canto gregoriano, más procedimientos medievales y renacentistas, mientras los mezclan con un sonido fresco y contemporáneo, mientras que otras obras como el *Madrigali* y *Cuatro Canciones* son altamente cromáticas o atonales. Su música tiene

---

²¹ Ibid., Shrock 751.

²² Morten Lauridsen, *Morten Lauridsen* <https://www.mortenlauridsen.net/MortenLauridsen.html>

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., Shrock 752.

un lirismo general y está estrechamente construida en torno a motivos melódicos y armónicos.²⁵

Lauridsen ha compuesto ocho ciclos vocales, dos colecciones de canciones, una serie de motetes sacros a capella y numerosas obras instrumentales.²⁶ “Sus obras han sido grabadas en más de 200 CD.”²⁷ Lauridsen también escribió música para Los Angeles Master Chorale, entre ellas, una obra maestra que más adelante estaremos analizando, el *Lux Aeterna*.²⁸ La pasión por la poesía de Morten Lauridsen es bien conocida dentro del ámbito de la música y ha sido motivo de inspiración en gran cantidad de sus obras.²⁹

El siguiente compositor dentro de esta línea cronológica es **Randall Stroope** quien nace en el año 1953 en Albuquerque, Nuevo México.³⁰ Este compositor y director orquestal, concluyó una Maestría de Música en Canto en la Universidad de Colorado en la ciudad de Boulder y un Doctorado en Artes Musicales con énfasis en la Dirección Coral en la Universidad Estatal de Arizona.³¹ Además también tuvo fascinación por el piano y participó en varias competencias ganando un premio del Círculo de Críticos.³²

Stroope inicia a componer desde niño obras cortas para piano y más adelante, se centró en componer música para coro. Cuenta con más de 80 composiciones, dentro de ellas, una de las más reconocidas que se analizará en este documento investigativo, *The Conversion of Saul*. Sus composiciones cuentan con armonías diatónicas principalmente, aunque en

---

²⁵ Ibid., Lauridsen.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid., Shrock 751.

²⁹ Ibid., Sharp, 18.

³⁰ Ibid., Shrock 714.

³¹ Z. Randall Stroope, *Z. Randall Stroope*, <https://www.zrstroope.com/about/bio-spanish/>

³² Matthew P. Hill, *The Life and Career of Z. Randall Stroope: With a Special Focus on Hodie*, Tesis Doctoral, (University of Nebraska 2019), 176.

ocasiones usa técnicas modernas como el *hablar*^{33,34} Stroope también comenta que en su música existe una tendencia por sonoridades abiertas como quintas y cuartas paralelas.³⁵

Richard Burchard nació en el año 1960 en una ciudad llamada Meadville, en Pensilvania. Este compositor realizó estudios en Edinboro University y obtuvo su Bachillerato y Maestría en música en la University of Louisville.³⁶ La mayoría de sus obras son escritas para coro a cappella³⁷ y cuando crea siempre piensa en la música y en él o la cantante para quien compone.³⁸

Burchard también ha escrito obras para coro y ensamble de vientos/cuerdas.³⁹ En su técnica compositiva se puede percibir el uso de acordes abiertos llevando a los extremos a las voces graves y a las agudas, pero sin hacer cosas que puedan dañar la voz como él menciona.⁴⁰ Su música es descrita como cantos monofónicos o corales homofónicos. La casa editorial Hal Leonard también lo expone como cuidadoso y profundo.⁴¹ Además, describen su técnica como "Una combinación notable de pureza renacentista y disonancia contemporánea".⁴² Incluso el mismo Richard menciona que sus raíces compositivas están en el *Renacimiento*.⁴³

---

³³ *Sprechstimme*.

³⁴ *Ibid.*, Shrock 714-715.

³⁵ *Ibid.*, Hill, 179.

³⁶ Richard Burchard, *The Music of Richard Burchard*, <https://www.richardburchard.com/bio>

³⁷ *Ibid.*

³⁸ William Floyd Plummer, *Selected Works of Richard Burchard: A Resource Guide*, Tesis Doctoral, (Louisiana State University, 2017), 128.

³⁹ *Ibid.* Burchard.

⁴⁰ *Ibid.*, Floyd, 129.

⁴¹ Hal Leonard en William Floyd Plummer, *Selected Works of Richard Burchard: A Resource Guide*, Tesis Doctoral, (Louisiana State University, 2017), 135.

⁴² *Ibid.*, Floyd, 135.

⁴³ *Ibid.*

Eric Whitacre nace en 1970, en la ciudad de Reno, Nevada. Su educación la realizó en la University of Nevada, Las Vegas y en Julliard School of Music en la cual estudió composición con John Corigliano. Su primera composición fue escrita cuando él tenía 21 años, *Go, lovely rose* del ciclo de canciones *Three Flower Songs*.⁴⁴ Whitacre cuenta con más de 70 composiciones de las cuales la mayoría son para coro⁴⁵

Dentro de su técnica compositiva se puede destacar que Whitacre utiliza los sonidos de las palabras, disonancias yuxtapuestas, armonía consonante y el uso de tensión y relajación. En cuanto a la dinámica, Whitacre trabaja similar a los minimalistas que “aumentan la textura y el volumen gradualmente” para lograr el clímax de cada obra, sin embargo, por la densidad con la que compone no se le considera un compositor minimalista. Además, Whitacre utiliza en la mayor parte de su música tempos lentos. Y como algo único del compositor se puede mencionar “la combinación de técnicas “modernas” con las armonías funcionalmente tonales”⁴⁶

Aparte, este escrito desea destacar a Eric Whitacre como el pionero de los coros virtuales (los cuales fueron el medio de ejecución en tiempo de pandemia⁴⁷). Su primera ejecución de este tipo fue *Lux Aurumque* en el año 2010 con 185 cantantes de diferentes países, 12 en total.⁴⁸

Dan Forrest nace en el año 1978 y es considerado con “un don indudable para escribir música hermosa... que es verdaderamente mágica.”⁴⁹ Forrest cuenta con un

---

⁴⁴ Ibid., Shrock 760.

⁴⁵ Eric Whitacre, *Eric Whitacre* <https://ericwhitacre.com/>

⁴⁶ Lloyd Larson, Andrew, *Textural and Harmonic Density in Selected Choral Works*, Tesis Doctoral, (University of Illinois, 2004), 1-3.

⁴⁷ 2020-2022 COVID.

⁴⁸ Ibid., Eric.

⁴⁹ NY Concert Review en Dan Forrest, *Dan Forrest* <https://danforrest.com/>

Doctorado en composición de Kansas University y una Maestría en interpretación de piano. Además, cuenta con obras importantes para coro y orquesta, repertorio coral de concierto, obras para coros de iglesias y comunidades, y obras instrumentales.⁵⁰

Se destaca por el uso de relaciones tercianas en su música coral.⁵¹ Forrest cree que: “Cualquier habilidad que tenga, para crear belleza, son regalos de Dios.” Y esto es reflejado en su música, la belleza que el mismo dice exigirse para glorificar a Dios, sea en su música secular o sacra.⁵²

Nacida en el sur de California⁵³ en 1979⁵⁴, **Zanaida Robles** “es una firme defensora de la diversidad y la inclusión en la educación y la interpretación musical.” La Dr. Zanaida cuenta con un Doctorado en Artes Musicales en la Escuela de Música Thornton de USC, una Maestría en CSU Northridge, una Licenciatura de CSU Long Beach y se graduó de la Escuela Secundaria del Condado de Los Ángeles para las artes.⁵⁵

Se describe el estilo compositivo de Zanaida como como “enérgico, conmovedor, contrapuntístico, armónicamente colorido, rítmicamente impulsado, fuertemente modal, ocasionalmente con elementos africanos y toques de rock progresivo.”⁵⁶

Dominick DiOrío nació en 1984. Doctor en Artes Musicales con énfasis en dirección en la Escuela de Música de Yale, la Maestría con énfasis en dirección en Yale y el Bachillerato en composición, con distinción “Summa Cum Laude” de Ithaca College.⁵⁷ Es

---

⁵⁰ Dan Forrest, Dan Forrest <https://danforrest.com/>

⁵¹ Lindsey Cope, *Tertian Relationships in Three Choral Selections*, Tesis Doctoral, (University of South Carolina, 2018).

⁵² Ibid., Forrest.

⁵³ Robles, Zanaida, *Zanaida Robles* <https://zanaidarobles.com/>

⁵⁴ Información de New Amsterdam Singers, *Kyrie (Zanaida Robles)* Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=V1OxxWAtjOg>

⁵⁵ Ibid., Robles.

⁵⁶ Ibid., Robles.

⁵⁷ Dominick DiOrío, *Dominick DiOrío* <https://dominickdiorio.com>

destacado como un “director y compositor imaginativo, entusiasta y enérgico”⁵⁸. Menciona que cantar en conjunto vuelve feliz a las personas⁵⁹ y esto lo refleja a través de sus composiciones “que reflejan la diversidad de género, étnica y racial de nuestro mundo, y trabaja para amplificar las voces de compositores de poblaciones subrepresentadas”.⁶⁰

DiOrio cuenta con más de 50 composiciones⁶¹ las cuales son destacadas por representarse con un “estilo profundamente inteligente y evocador [...]”⁶² Aparte, *The American Prize*, elogia la música de DiOrio por su “profundidad de visión, dominio de la técnica de composición y estilo único”⁶³

Jake Runestad nace en la ciudad de Rockford, Illinois,⁶⁴ en el año 1986. Cuenta con una “maestría en composición del Conservatorio Peabody de la Universidad Johns Hopkins.”⁶⁵ Jake fue uno de los compositores más jóvenes jamás galardonado por la codiciada Comisión Raymond W. Brock de la Asociación Estadounidense de Directores Corales (ACDA) en 2018, para la cual escribió *A Silence Haunts Me*. Además, escribió su primer álbum completo dedicado a la música coral, *The Hope of Loving*, del cual estaremos comentando más adelante.

Jake cree firmemente en que la música tiene el poder para hacer cambios, cambios que el menciona como positivos.⁶⁶ Por esta razón Jake compone obras que son “socialmente

---

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Jonathan Talberg, “An Introduction to the Composer, Interview, and Preview of the 2019 Raymond W. Brock Commission, *A Silence Haunts Me*”, (USA: Choral Journal, 2019), 10.

⁶⁵ Jake Runestad, *Jake Runestad* <https://jakerunestad.com/about/>

⁶⁶ Ibid.

conscientes y exploran emociones y experiencias humanas auténticas.”⁶⁷ Dentro de los temas que Jake se acerca se encuentran: “la concientización y la prevención del suicidio, la inmigración, la igualdad de género, las discapacidades, las pérdidas y la crisis climática.”⁶⁸

El texto, para Runestad se vuelve primario en sus composiciones, incluso antes que la música misma, entender primero quien escribió ese texto y todo lo que abarca detrás. También, deja en claro que espera al no escribir respiraciones, no hacerlas ya que él escribe para cantar a través de la frase. Con respecto a su escritura y disonancias comenta que él lo que desea con sus composiciones es “iluminar el texto sin forzar la música.” Compara la libertad de hablar con la libertad que debe tener el texto al ser cantado.⁶⁹

Nativo de Lexington, Kentucky, **Blake Wilson** nace en 1994. Este joven compositor es graduado de la *University of Louisville*.⁷⁰ Al ser un compositor tan joven no existen muchos datos, sin embargo, se puede mencionar que sus composiciones son consideradas melódicamente ricas con armonías bastante densas y disonantes y con textura diversas. Con acordes abiertos que exigen buena técnica vocal y con mucha polifonía rítmica principalmente.

A continuación, se adjunta la definición de varios géneros musicales que han sido seleccionados para el programa de recital por desarrollar, los cuales incluyen: *Lux Aeterna*, *Misa (Kyrie)*, *Art Song*, *Motete* y un *Ciclo de Canciones*.

El **Lux Aeterna** no constituye un género musical por sí mismo, sin embargo, en manos de Lauridsen evoluciona partiendo del *Requiem*, al cual pertenece, para convertirse

---

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid., Talberg, 14.

⁷⁰ Wilson, Blake, *Ave Maris Stella*, Walton Music Corporation (USA, GIA publications, 2015), 2.

en un nuevo género. Ejemplo de ello son las formas antiguas de motete: Te Deum, Magnificat, y el Stabat Mater, en donde cada uno evolucionó hacia una nueva forma individual, pasando a ser géneros musicales. Construido por Lauridsen, este extracto es tomado del texto del Requiem.⁷¹ Para ser más específico el primero y el quinto movimiento toman su texto del Requiem; el segundo movimiento toma el texto del Te Deum; el tercer movimiento toma el texto de un himno⁷²; el cuarto movimiento toma el texto de una secuencia⁷³.⁷⁴

Una de las obras que se ejecutará, el *Kyrie* de Zanaida Robles, pertenece a su *Misa en Mi menor*. Los cantos de **la Misa** son sacados de la Liturgia los que son conocidos como los propios u ordinarios de la Misa, estos se dividen en 6 movimientos: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, y Agnus Dei. El Kyrie propiamente está dividido en 3 secciones: el *Kyrie eleison*, el *Christe eleison*, y el *Kyrie eleison*.⁷⁵

El género **Art Song** corresponde en este caso, a la canción propiamente escrita en inglés:

[...] mantiene un vínculo cercano con la danza y la recitación en la cultura de muchos países en desarrollo. Aunque por definición la canción es una actividad vocal, sea de voz sola o coral, melódica o polifónica, muchos tipos de canciones implican el uso de instrumentos tocados por los propios cantantes o por acompañantes.⁷⁶

---

⁷¹ Misa para difuntos.

⁷² Himno: expresiones formales de alabanza o declaraciones de las verdades de Dios.

⁷³ Secuencia: himno poética litúrgico de la misa en el rito romano, que se recita o canta en las solemnidades, generalmente ubicado entre el Aleluya y el Evangelio.

⁷⁴ Ibid., Shrock 752.

⁷⁵ Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad.

⁷⁶ Latham, Alison, Diccionario Enciclopédico de la Música, (México D.F: Ediciones Fondo de Cultura Económica, 2008), 271.

En este caso, se estarán realizando 3 canciones, la primera de ellas es el *The Seal Lullaby*, una canción de cuna para focas escrita por Erick Whitacre; *Abide*, sería la segunda escrita por Dan Forrest; y, por último, *We Dance!*, escrita por Dominick DiOrio.

Dos motetes forman parte de este recital dada su estructura y densidad de voces el Cum Laude Ego Canto y el Ave Maris Stella. El **Motete** propiamente es una: “Composición polifónica basada en una melodía de coral. Al principio, la melodía era tratada como un cantus firmus, pero a partir del fin del siglo XVI, comenzó a predominar el uso de cada línea como sujeto de imitación fugada.”⁷⁷ La palabra motete viene del francés *mot* que significa palabra. Cuando a la melodía principal, en los años 1500-1600, se le añaden dos voces se llamó *Cláusula* y cuando a estas voces se le añade texto se le llamó motete.⁷⁸

En el caso específico de la obra *The Conversion of Saul*, se consultaron varias fuentes de información, sin embargo, ninguna especificaba a qué género pertenecía. Como músico profesional y al realizar un análisis de elementos textuales y musicales, describo la obra como perteneciente al género motete, dando como fundamento su definición, esta obra está escrita a 8 voces, su texto es extraído de la Biblia y su forma o estructura de composición se asemeja a este formato mencionado. La sección B a pesar de estar escrita en inglés mantiene esta técnica compositiva haciéndola una obra única en cuanto a género se refiere.

Existen obras que no solo contemplan una en sí mismas, sino que son un conjunto de canciones, a esto se le denomina **Ciclo de canciones**, estas las podemos identificar como un:

Grupo de canciones con un tema común y generalmente con poesía de un mismo autor. La música puede tener coherencia de tonalidad o forma y apegarse a un hilo

---

⁷⁷ Ibid., Latham, 983.

⁷⁸ Ibid., Ulrich. 6.

narrativo o, de manera más general, puede expresar una atmósfera o un tema unificadores.⁷⁹

El ciclo de canciones *The Hope of Loving*, del cual se realizará el fragmento N° 2 *Wild Forces*, es un ejemplo de esto que mencionamos anteriormente.

También se debe tomar en cuenta, para poder comprender esta música el concepto **Figuralismo o *Word Painting***, el cuál es una técnica que utilizaban muchos compositores desde la época del *Renacimiento*, principalmente para pintar por medio de la música las palabras, palabras relacionadas con la naturaleza, sentimientos, pensamientos, entre otras. La idea de este recurso compositivo era reflejar por medio escalas, saltos, secuencias, entre otros elementos musicales, lo que se estaba diciendo con el texto escogido. Por ejemplo, si en el texto venía escrita la palabra *descendit*⁸⁰, el compositor buscaba por medio de escalas descendentes reflejar esta palabra y plasmarla por medio de la música.

Este concepto se ve reflejado en la música escrita por estos compositores *Posmodernos*, que combinan técnicas de composición antigua con tratamientos modernos en sus obras y en su forma de representar la música. De esta misma manera, en las siguientes páginas podremos observar como este concepto y esta división de géneros nos van pintando el contorno del recital y los contrastes que estos presentan a lo largo de las obras. Por esta razón se procederá con el análisis de cada obra, partiendo de los conceptos definidos y el acercamiento personal a la interpretación de las obras corales seleccionadas. Seguidamente, se emitirán recomendaciones de ediciones, audiciones y de interpretación, basadas en la escucha y el estudio minucioso de cada obra.

---

⁷⁹ Ibid., Latham, 316.

⁸⁰ Descendió.

Desarrollo

Lux Aeterna – Morten Lauridsen

El **Lux Aeterna**, fue escrita para coro a 4 voces con divisis y orquesta u órgano por **Morten Lauridsen**, y está dividida en 5 movimientos (I Introito, II In Te, Domine, Speravi, III O Nata Lux, IV Veni, Sancte Spiritus, y V Agnus Dei – Lux Aeterna). Esta obra se estrenó el 13 de abril de 1997 por *Los Angeles Master Chorale* y bajo la dirección de Paul Salamunovich. La *luz* se vuelve un elemento indispensable en cada uno de sus movimientos. Lauridsen compuso esta obra como dedicación a su Madre quien falleció.⁸¹

Morten Lauridsen se inspira en la música sacra de finales del *Renacimiento*, en especial la música de Josquin des Prez. Utiliza armonías consonantes, contrapunto cruzado, procedimientos formales y melodías que asemejan el canto gregoriano de la *Edad Media*.⁸²

Como eje unificador de toda su obra, el *Lux Aeterna* se basa en un acorde mayor con novena, para ser más específicos, el acorde de *Re Mayor*. Casi toda la pieza tiene esta sonoridad de suspensión, lo que brinda este color de luz que busca Lauridsen dentro de su composición. (Figura 1.1) En el siguiente análisis, se destacará este elemento mencionado a través de los diferentes movimientos.

---

⁸¹Morten, Lauridsen, *Lux Aeterna*, Southern Music Publishing Co., Inc (USA, Southern Music Publishing, 1997).

⁸² Ibid.

A

The image shows four staves of musical notation, each with a piano (*pp*) dynamic marking. The music is in 5/4 time and features a melodic line with eighth and sixteenth notes. The lyrics 'Re-qui-em ae-ter-nam do-na e-is, Do-mi-ne:' are written below each staff. A boxed letter 'A' is positioned above the first staff.

Figura 1.1: Acorde de Re Mayor con novena

El **Introitus**⁸³, escrito en la tonalidad de Re Mayor, utiliza varios temas que serán manejados con frecuencia a lo largo de la obra. Dentro de los motivos mencionados, se puede destacar el tema inicial del piano, el cual simboliza un *figuralismo* que hace referencia a la *Vida Eterna*, este inicia con una nota pedal de *Re* junto a un motivo melódico de dos compases, motivo que se repite tres veces⁸⁴ cada vez que se toca. (Figura 1.2)

⁸³ Ver Marco Referencial, 18.

⁸⁴ La Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

orchestra/piano

Adagio (♩ = ca. 58) *poco rit.*

8va

pp

R.H. *espressivo, flowing*

Figura 1.2: Tonalidad de Re mayor y Motivo Inicial en el Piano

Este movimiento presenta una forma Intro-A-B-C-Intro¹-A¹. También combina interludios del piano, con momentos homofónicos del coro, en donde es claro que el compositor busca mayor declamación del texto. Los pasajes con contrapunto asemejan de cierta manera un motete del *Renacimiento* y el clímax musical se logra a través de la homofonía en la obra. (Figura 1.3)

a tempo
ff

ex - au - di or - ra - ti - o-nem me - - -

ex - au - di or - ra - ti - o-nem me - - -

ex - au - di or - ra - ti - o-nem me - - -

ex - au - di or - ra - ti - o-nem me - - -

Figura 1.3: Clímax en Momento Homofónico

El segundo movimiento, **In Te, Domine, Speravi**, contiene un texto proveniente del *Te Deum*⁸⁵, es un movimiento escrito en una métrica de 3/2 y el cuál es contrastante al resto de la obra, desde su forma de inicio, hasta sus sonoridades un poco más oscuras y lúgubres. Presenta una forma A-B-Coda y se percibe como Lauridsen utiliza el modo *sol dórico*⁸⁶ creando la base de este movimiento de una manera libre. Este movimiento del *Lux Aeterna*, presenta en su inicio, con una nota en la partitura, el cantus firmus *Herzliebster Jesu*, proveniente del Nuremberg Songbook de 1677⁸⁷ (Figura 1.4).

⁸⁵ Ver Marco Referencial, 18.

⁸⁶ Escala menor natural, pero con el sexto grado alterado medio tono hacia arriba (Modos griegos pertenecientes a la escala mayor).

⁸⁷ Morten, Lauridsen, *Lux Aeterna*, Southern Music Publishing Co., Inc (USA, Southern Music Publishing, 1997), 13.

The image shows a musical score for a piece titled "Herzliebster Jesu" from the Nuremberg Songbook, 1677. The score is presented in two systems. The first system is marked "a tempo" and the second "rit.". The first system consists of a vocal line with a melodic line and a lute line with a rhythmic pattern. The second system continues the vocal line and the lute line. The tempo change is indicated by a bracket over the second system.

*Cantus Firmus, "Herzliebster Jesu", *Nuremberg Songbook*, 1677

Figura 1.4: Cantus Firmus Proveniente del Herzliebster Jesu del Nuremberg Songbook de 1677

A parte de esto, en la segunda sección, presenta un canon invertido en el *Fiat misericordia*, importante de resaltar (Figura 1.5).

B poco più mosso, ♩ = ca. 76

p

Fi - at mi - se - ri -

Fi - at mi - se - ri -

Fi - at

Fi - at

cor - di - a tu - a, Do - mi - ne, Do - mi -

cor - di - a tu - a, Do - mi - ne, Do - mi -

mi - se - ri - cor - di - a tu - a, Do - mi - ne,

mi - se - ri - cor - di - a tu - a, Do - mi - ne,

Figura 1.5: Canon Invertido en el Fiat Misericordia

El **O Nata Lux**⁸⁸, considerado un motete, está escrito *a cappella*. Este movimiento inicia con un motivo en Re Mayor, utilizando el acorde de novena mencionado al inicio del desarrollo, el cual permite la cimentación de toda la composición (Figura 1.6). Este motivo que se presenta al inicio de la obra reaparece al final con pequeñas variaciones. Está escrito

⁸⁸ Ver Marco Referencial, 18.

con una forma A-B-C-A¹. Se puede ver como una construcción minimalista, debido a que utiliza un único acorde para desglosar su trabajo.

The image shows a musical score for a vocal and piano piece. The score is in G major and 3/4 time. It features a minimalist construction using a single chord (D major with a 9th) throughout. The tempo markings are 'Molto espressivo (♩ = ca. 40)', 'rit.', and 'a tempo'. The dynamics range from 'pp' to 'p'. The lyrics are: 'O na - ta lux de lu - mi - ne, Je - su re - demp - tor sae - cu - li, dig - na - re'.

Figura 1.6: Acorde de Re Mayor con Novena y Construcción del Movimiento Minimalista a través del Acorde

El **Veni, Sancte Spiritus**⁸⁹ es un “canto jubiloso”, con una forma tipo espejo A-B-C-B-A¹. Escrito en una métrica de 3/4, contraste importante dentro de la obra, debido a que permite un respiro y un poco más de movimiento en todo el *Lux Aeterna*. Este movimiento presenta mayores saltos a diferencia de los otros movimientos escritos por grado conjunto y junto a esto, utiliza el recurso del unísono a la octava el cuál crea mayor fuerza en el movimiento y el piano retoma el acorde de Re Mayor con novena (Ver Figura 1.7).

⁸⁹ Ver Marco Referencial, 18.

Exuberantly (♩. = ca. 56) *rit.* *a tempo*

f Ve - ni, Sanc - te

f Ve - ni, Sanc - te

f Ve - ni, Sanc - te

f Ve - ni, Sanc - te

Exuberantly (♩. = ca. 56) *rit. mi* *a tempo*

mf *cresc.* *f* *mf*

Figura 1.7: Unísono y Acorde de Re Mayor con Novena en el Piano

El **Agnus Dei – Lux Aeterna**, cuyo movimiento es el más extenso de esta obra, inicia con el Re Mayor con novena. Este trabajo de Lauridsen se puede dividir en tres secciones la primera de estas es una conversación entre el acompañamiento y el coro *a cappella* (Ver Figura 1.8).

V. Agnus Dei - Lux Aeterna 35

Andante (♩ = ca. 76) rit. lunga A a tempo

Andante (♩ = ca. 76) rit. lunga A a tempo

5 rit. a tempo

De - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di, do - na e - is

De - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di, do - na e - is

De - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di, do - na e - is

De - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di, do - na e - is

rit. a tempo

Figura 1.8: Acorde de Re Mayor con Novena y Alternancia entre el Piano y el Coro

enlazar el trabajo de Lauridsen, en donde reaparece en el piano el *figuralismo* de la *Vida Eterna* (Figura 1.10).

44 **Meno mosso** *lunga* **E** **Adagio** (♩ = ca. 58) *poco rit.*

sem - pi - ter - nam, sem - pi -

sem - pi - ter - nam, sem - pi -

sem - pi - ter - nam, sem - pi -

sem - pi - ter - nam, sem - pi -

Meno mosso *lunga* **E** **Adagio** (♩ = ca. 58) *poco rit.*

pp espressivo, flowing

Figura 1.10: Figuralismo en el Piano de la Vida Eterna

De la misma manera retoma con el coro el acorde de Re Mayor con novena en letra F (Figura 1.11).

61 **F** *poco rit.* *a tempo*

p Lux ae-ter - na lu - ce-at e - is, lu - ce-at e - is, Do-mi-ne:

p Lux ae-ter - na lu - ce-at e - is, lu - ce-at e - is Do-mi-ne:

p Lux ae-ter - na lu - ce-at e - is, lu - ce-at e - is Do-mi-ne:

p Lux ae-ter - na lu - ce-at e - is, lu - ce-at e - is Do-mi-ne:

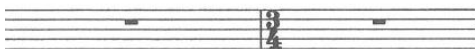
F *poco rit.* *a tempo*

p

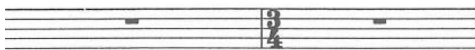
Figura 1.11: Acorde de Re Mayor con Novena (tema inicial)

También utiliza un canon que refleja la polifonía del *Renacimiento* tanto en el primer movimiento como en este último (Figura 1.12).

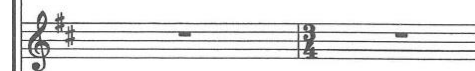
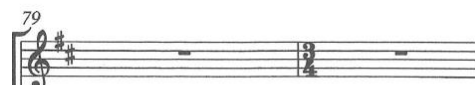
(♩ = ca.72)

et lux per - pe-tu - a lu-ce-at

(♩ = ca.72)

Cum sanc-tis tu - is in - ae -

Figura 1.12: Comparativa del Tema Polifónico entre el Primer y Último Movimiento

A continuación, se presentará un análisis estructural de las obras cortas que conforman la segunda sección de este recital, el cual relacionará elementos de la antigüedad con el *Posmodernismo*:

Kyrie – Zanaida Robles

El **Kyrie** de Zanaida Robles, escrito en compás partido, es una obra perteneciente a su Misa en Mi Menor, fue escrito a 4 voces con divisis cuando esta tenía 17 años para hacerle frente a la depresión y la ansiedad, y a través de su trabajo “sentir que no estaba sola”⁹⁰. Su composición tiene una forma A-B-A¹-Coda, en donde utiliza la división *Kyrie eleison*, escrito en la tonalidad de Mi Menor; el *Christe eleison*, escrito en su relativa mayor y retoma el *Kyrie eleison*, en la tonalidad de Mi menor, sin embargo, la obra tiene una coda, la cual resuelve en un acorde de Sol Mayor. (Figura 2.1)

63 rit.....

e - lei - son, e - lei - son.

- lei - son, e - lei - son.

- lei - son, e - lei - son.

- ri - e e - lei - son.

Figura 2.1: Resolución de la Obra en Sol Mayor

⁹⁰ Ibid., Robles.

La obra presenta una pequeña polifonía con sonoridades muy similares a la música renacentista, con la diferencia de que presenta un tema inicial, el cuál desarrolla por todas las voces, iniciando con la soprano en la sección A y pasando de voz en voz en la sección B, iniciando con bajo, luego tenor, seguidamente alto y regresa al bajo (Figura 2.2).

The image shows a musical score for four voices: Soprano (son.), Alto (son.), Tenor (son.), and Bass (Chri - ste e - lei -). The score is written in a single system with four staves. The tempo/mood is marked 'tenderly' and the dynamics are 'pp' (pianissimo). The lyrics are: 'Chri - ste, Chri - ste, Chri - ste e - lei -'. The music features a polyphonic texture with overlapping lines. The Soprano part begins with a half note 'Chri' and a quarter note 'ste'. The Alto part begins with a half note 'Chri' and a quarter note 'ste'. The Tenor part begins with a half note 'Chri' and a quarter note 'ste'. The Bass part begins with a half note 'Chri' and a quarter note 'ste'. The music is in a simple, homophonic style with a clear melodic line in each voice.

27 *mp simile* *mf*
Chri - - ste, Chri - - ste, Chri - - ste,

mp simile *mf*
Chri - - ste, Chri - - ste, Chri - - ste,

mp simile *mf*
Chri - - ste e - - lei - - son,

mp simile *mf*
- son Chri - - ste, Chri - ste.

29 *cresc. poco a poco*
Chri - ste e - - lei - son. Chri - - ste e - lei - .

cresc. poco a poco
Chri - ste e - lei - son. Chri - ste e - lei - .

cresc. poco a poco
Chri - - ste, Chri - - ste e - lei -

cresc. poco a poco
Chri - - ste, Chri - - ste e - lei -

Figura 2.2: Melodía de Voz en Voz

The Seal Lullaby – Eric Whitacre

The Seal Lullaby⁹¹, escrita por Whitacre, “es una historia hermosa, clásica de Kipling, oscura y rica, y nada condescendiente con los niños. Lo mejor de todo es que Kipling

⁹¹ Canción de Cuna de la Foca.

comienza su cuento con la madre foca cantándole suavemente a su joven cachorro.” La obra fue solicitada por *Major Film Studio* para una película animada cuya producción nunca se concretó. Sin embargo, Whitacre se la cantaba a su hijo todas las noches para que se durmiera. Años más tarde, los *Towne Singers* encargaron el arreglo, y Whitacre se lo dedicó a Stephen Schwartz quien propició la creación de esta obra.⁹²

Escrita en la tonalidad de Re^b Mayor, a 4 voces con divisis en la voz del bajo, esta obra tiene una forma Intro-A-B-Coda, alternando los momentos principales de la melodía entre el piano, el coro y el piano nuevamente al final en donde asume un rol protagónico. Esta *canción* es el vivo ejemplo del *Word Painting*, la escritura de esta composición logra reflejar las olas del mar a través del movimiento compuesto en el piano contrapuesto a la escritura del coro. (Figura 3.1)

The image displays a musical score for 'The Seal Lullaby'. It features five staves: four vocal staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and one piano accompaniment staff. The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 4/4. The score begins at measure 7. The vocal parts are marked with 'mp' (mezzo-piano) and include the vocalization 'ooh...'. The piano accompaniment consists of a flowing, compound-meter melody in the right hand and a more rhythmic bass line in the left hand. The score concludes with a double bar line and a final 'mp' marking.

Figura 3.1: Word Painting del mar en el Piano Contrapuesto al Acompañamiento del Coro

⁹² Whitacre, Eric, *The Seal Lullaby*, Shadow Wter Music (USA, Shadow Wter Music, 2008)

Abide – Dan Forrest

Abide es un poema perteneciente al escritor Jake Adams, a quien Dan Forrest conoció a través de un artículo del New York Times en memoria de su prematura muerte en 2012 a la edad de 40 años. Este poema “se inspiró en una grabación de vinilo de Thelonius Monk interpretando el himno clásico *Abide with Me*. Forrest, menciona que su trabajo insinúa este himno, buscando evocar una “cálida tarde de finales de verano.”⁹³

El trabajo de Forrest es principalmente “homofónico y silábico, rodeándolo con texturas más ricas que envuelven y abrazan su propia voz honesta.”⁹⁴ En la obra aparecen efectos que enriquecen la composición como la utilización de la voz susurrada y en el piano figuraciones que imitan el viento. (Figura 4.1)

---

⁹³ Forrest, Dan, *Abide*, Hinshaw Music (USA, Fred Bock Music Corporation, 2016) 122.

⁹⁴ *Ibid.*

14 rit. A - bide. _____
 125 *p* (Sopranos stagger breathing)

A - bide. A bide.

p (ATB breathy, mysterious whisper)

125 rit.

p

130 A - bide. A - bide. _____

p

(flourish slower than before)

130 *mp* 7

ten.

Figura 4.1: Utilización de Voz Susurrada y Figuras en el Piano que Imitan el Viento.

Escrito a 4 voces con divisis, si nos basamos en su construcción tonal, la obra escrita en Sol^b Mayor, tiene una forma A-B-A¹. Con relación a la selección tonal, la sección A y la A¹ están escritas en la tonalidad de Sol^b Mayor, claro armónicamente, sin embargo, en la sección B existe una ambigüedad del uso tonal, debido a que, si se analiza la estructura basándose en el texto, este bloque presenta una tonalidad de Re Mayor que modula a Re^b Mayor y que regresa a Re Mayor sin escribir las alteraciones en este último caso, lo que lo

vuelve confuso. El uso de este Re Mayor se podría interpretar como una suspensión del quinto grado que resuelve al *V* para volver al *I* grado. Esta obra presenta un *figuralismo* con la palabra *Abide*,⁹⁵ en donde utiliza notas realmente largas para reflejar esta palabra tan singular dentro de su composición. (Figura 4.2)

The image displays a musical score for the word "Abide". It consists of four systems of staves. The first system shows a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (bass clef) starting at measure 113. The vocal line features a long note on the word "Abide" that spans across measures 113 and 114. The piano accompaniment also has long notes in the bass line. The second system continues the vocal line with the word "Abide" and the piano accompaniment. The third system shows the vocal line and piano accompaniment continuing. The fourth system shows the vocal line and piano accompaniment ending at measure 116. The score includes dynamic markings such as *ff* and *f*, and a time signature of 2/4.

Figura 4.2: Notas Largas como Figuralismo de la Palabra “Abide”

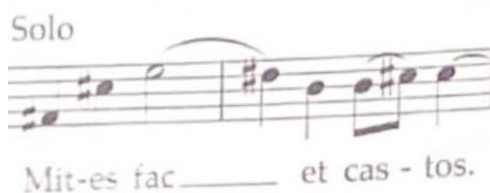
Ave Maris Stella – Blake Wilson

El **Ave Maris Stella** de Wilson, es una obra que toma el texto del himno *Estrella del Mar* debido al “consuelo que se puede encontrar en una luz en nuestros tiempos de mayor

⁹⁵ Traducción: Permanecer.

desesperación.” Este himno es una súplica a “María como fuente de fuerza y poder, pero también reconocer su pureza con mucha reverencia.”⁹⁶

Wilson escribe esta obra a 8 voces con la estructura de un motete. Esta composición se puede dividir en 7 secciones con una forma A-B-C-D-E-F-G todas con características muy distintas que se van entrelazando a lo largo de la pieza, iniciando en Do[#] Menor pasando por múltiples tonalidades y concluyendo en un acorde de Re^b Mayor (Do[#] Mayor⁹⁷). Wilson menciona la intención de “reconocer más elementos de poder” en su composición.⁹⁸ Esta obra se escribió de manera homofónica en su mayoría, pero con una densidad de acordes muy amplia, debido a la extensión y a la formación de estos. Dentro de las técnicas que utiliza Wilson en el *Ave Maris Stella*, se puede observar la escritura de líneas melódicas que se asemejan a los cantos llanos (Figura 5.1)

Figura 5.1: Línea Melódica Similar a un Canto Llano

The Conversion of Saul – Randall Stroope

The Conversion of Saul es otro motete escrito a 8 voces, con una forma A-B. Esta obra “es una descripción musical de la dramática conversión de Saulo en el camino a

⁹⁶ Ibid., Wilson, 2.

⁹⁷ Enarmonía.

⁹⁸ Ibid., Wilson, 2.

Damasco. Saulo era el principal verdugo para el gobierno romano.”⁹⁹ Su texto proviene de la Biblia, en donde en esta primera sección escrita en latín, fue una construcción elaborada entre Stroope y Richard Cupich, que representa esta persecución, el tumulto, los golpes, los gritos y la multitud enojada. (Figura 6.1)

The musical score consists of eight staves, each representing a different vocal part: S I, S II, A I, A II, T I, T II, B I, and B II. Each staff begins with a treble clef (except for B I and B II which use bass clefs) and a key signature of one flat. The lyrics are written below the notes. The score includes dynamic markings such as *(ff)* and *mf*. The lyrics are: "Con - dem - na - te, Cae - di - te! Cae - di - te! (stomp)".

Figura 6.1: Figuralismo de la Persecución.

En la segunda sección de la obra, donde Jesús le habla a Saulo, Stroope utiliza el texto en inglés y cambia completamente el escenario sonoro de una densidad armónica hasta la

⁹⁹ Ibid, Stroope.

calma y consonancia, utilizando el *figuralismo*, representado en la soprano 2 por la nota Sol natural en un acorde de Mi^b Mayor, para reflejar la transformación y el cambio que tiene Saulo.

(Figura 6.2)

The image displays a musical score for eight voices, labeled S I, S II, A I, A II, T I, T II, B I, and B II. The score is written in a key signature of one flat (Bb) and a 4/4 time signature. The lyrics for each voice part are 'Saul.' followed by 'niente'. The score includes dynamic markings such as *p*, *dolce*, *rit.*, *PP*, and *PPP*. The music features a mix of eighth and quarter notes, with some parts including slurs and ties. The overall mood is calm and consonant, reflecting the transformation of Saulo mentioned in the text.

Figura 6.2: Acorde de Mi^b Mayor que Representa la Transformación de Saulo

Cum Laude Ego Canto – Richard Burchard

Así como en las dos obras anteriores, el **Cum Laude Ego Canto** es un motete a 8 voces. Esta obra toma su texto de los pasajes bíblicos Santiago 5:13 y 1 Cor. 14:15, donde ambos hacen mención del poder que tiene la oración a través de la alabanza. La obra está

escrita con una forma A-B-A con la tonalidad de La^b Mayor terminando en un acorde abierto que representa el manejo amplio de la tesitura (Figura 7.1).

The image displays a musical score for the piece "psal - lat." in G major. The score is organized into eight systems, each consisting of a musical staff and a corresponding lyric line. The lyrics are "psal - lat." repeated throughout. The notation includes various dynamics such as *ff* (fortissimo) and *f* (forte), and features a wide range of notes, including ledger lines above and below the staff, which illustrates the "manejo amplio de la tesitura" (wide range of tessitura). The piece concludes with an open chord, as indicated by the caption. The first system includes measure numbers 76 and 77.

Figura 7.1: Escrito en la Tonalidad de La^b Mayor con un Acorde Abierto

Esta obra inicia con un *figuralismo* importante a través de la primera pregunta que trae el texto consigo “¿Hay alguno que está sufriendo?” y cómo Buchard logra reflejar el sufrimiento a través de su escritura por medio de entradas de segunda generando un *cluster* que asemeja el dolor. (Figura 7.2)

The musical score for Figure 7.2 is written for four voices: Soprano 1, Soprano 2, Alto 1, and Alto 2. It is in 4/4 time, key of B-flat major, with a tempo of 68. The score shows the beginning of a vocal entry with a second interval. The lyrics are: "Tris - ta - tur a - li - quis ves - trum, ves - trum, tris - ta - tur a - li -". The dynamics are marked *mp* (mezzo-piano).

Figura 7.2: Entradas con el Intervalo de Segunda que Representa el Sufrimiento

Wild Forces (The Hope of Loving) – Jake Runestad

Este movimiento perteneciente al *The Hope of Loving*, **Wild Forces**, es una obra escrita para coro y cuarteto de cuerdas. Esta obra cuenta con 4 voces con divisis y tiene una forma A-B-A¹. Su texto proviene de un poema de San Francisco de Asís. La obra está escrita en la tonalidad de Re Mayor con una construcción principalmente homofónica.

Jake Runestad procura crear una conexión entre el texto y la música, dando este aire hermoso y salvaje que menciona el texto y de esta manera construye un *figuralismo* con el

texto “*Let them turn millstones inside filling bushels that reach to the sky*”¹⁰⁰, en donde sitúa un unísono y su escritura se torna de manera ascendente hasta llegar a un “La” agudo en la soprano y el tenor que representa la subida al cielo. (Figura 8.1)

18 *p cresc. poco a poco*

Let them turn mill-stones in - side, fil - ling bush - els that reach to the sky.

p cresc. poco a poco

Let them turn mill-stones in - side, fil - ling bush - els that reach to the sky.

p cresc. poco a poco

Let them turn mill-stones in - side, fil - ling bush - els that reach to the sky.

p cresc. poco a poco

Let them turn mill-stones in - side, fil - ling bush - els that reach to the sky.

Figura 8.2: Melodía Ascendente que Representa la Subida al Cielo

We Dance! – Dominick DiOrio

We Dance! es una obra que tal como lo dice su nombre, invita a bailar. Como algunas otras obras del presente programa, la nomenclatura seleccionada, no refleja con fidelidad la tonalidad en la cual la pieza está escrita. La pieza aparenta estar en Mi mayor al inicio, sin embargo, modula a Si^b Mayor y cierra en Do Mayor. Compuesta en un compás de 3/8 con una forma A-B-A¹-B¹, esta obra fue comisionada por Janet Galván y dedicada a ella. Esta

¹⁰⁰ Traducción: Que giren piedras de molino dentro de fanegas que lleguen al cielo.

obra cuenta con una densidad rítmica que la vuelve compleja, además, utiliza la polifonía como recurso compositivo y como *figuralismo* al texto “so fast we can fly”¹⁰¹ (Figura 9.1)

The image displays a musical score for the phrase "so fast we can fly". It consists of five staves. The top four staves are vocal parts, each with lyrics underneath. The lyrics are: "fast we can fly! so fast so fast we can", "so fast we can fly!", "so fast we can fly! so", and "so fast we can fly!". The piano accompaniment is on the bottom staff. The score includes dynamic markings such as *mf* (mezzo-forte) and *mp* (mezzo-piano). The music is written in a key with one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The tempo is indicated as "fast".

Figura 9.1: Polifonía que Representa el Texto “so fast we can fly”

Recomendaciones Interpretativas, de Ediciones y de Audiciones

Una vez concluido el análisis realizado para cada obra con sus correspondientes ejemplificaciones, se procederá a emitir recomendaciones, con el fin de ofrecer al director una guía bien informada de ejecución. Dichas recomendaciones brindarán elementos interpretativos, abordando desafíos para el director, coro y pianista; asimismo, detalles a tomar en cuenta a cerca de las ediciones y, por último, observaciones de cada obra, acerca de grabaciones realizadas por otros coros.

¹⁰¹ Traducción: Tan rápido que podemos volar.

Recomendaciones Interpretativas

Lux Aeterna – Morten Lauridsen

La recomendación interpretativa de esta obra se realizará por movimiento dado la longitud de esta, a excepción de tres aspectos, el sonido, el cual se recomienda, debe ser ligero y brillante, con la menor cantidad de vibrato posible a lo largo de toda la obra, casi imitando el sonido renacentista, puro y liviano para lograr la conexión entre las texturas transparentes que utiliza Lauridsen, y el texto que habla de la Luz como parte de la Vida Eterna. El segundo aspecto se refiere al gesto, el cual debe ser gentil, y debe trabajarse más en un plano horizontal que vertical sin tanto rebote y con el uso de muchos gestos circulares, todos los alzares deben ser ligeros y los cortes deben permitir que el sonido viaje y no se corte por medio de la glotis. También se recomienda prestar especial atención a los cambios de tempo y métrica que presenta cada movimiento, ya que estos definen un porcentaje alto de la obra, añadiendo que estos cambios métricos señalan la utilización del rubato a lo largo de toda la obra. Por último, se debe tener cuidado con las transiciones entre cada movimiento y dentro de éstos, dado que pueden presentar un desafío para los coristas.

I.   **Introito**

- Destacar la melodía principal inicial que presenta el piano.
- Trabajar las frases de la letra A a la letra C con mucha libertad, con mucha utilización de rubato, sobre todo de las secciones a cappella.
- En la letra B se debe destacar el pequeño canon, dicho canon debe sonar igual en todas las voces, por lo que se recomienda trabajar el fraseo de la misma manera en cada voz.

- En la sección D inicia el clímax de la obra, por lo que se recomienda utilizar un sonido más amplio y enfocado para lograr el efecto que el compositor busca.

II. In Te, Domine Speravi

- Prestar atención al cambio que se da de métrica de cuartos a medios y nuevamente a cuartos en letra A.
- Poner atención a la entrada de las mujeres en compás 4, 6 y 10, brindar ayuda a través del gesto debido a su complejidad.
- Utilizar rubato en la letra A y B, ambas secciones a cappella.
- Prestar atención a la entrada en compás 51 y 53, brindar ayuda a través del gesto debido a su complejidad.

III. O Nata Lux

- Se recomienda el uso permanente de rubato en esta obra y con un gesto claro. Incluso, al ser tan lento, se recomienda el uso de la subdivisión de la obra, procurando evitar un fraseo pulsatorio.
- Destacar las entradas en la letra B y C, debido a la conversación que generan con el coro.
- Dirigir el movimiento de manera expresiva principalmente por el texto que habla de una súplica que busca la intercesión de Jesús por la persona fallecida.

IV. Veni, Sante Spiritus

- Escoger sabiamente el tempo, de manera que no sea tan rápido para que el texto se comprenda y las figuras pequeñas salgan limpias, ni que sea tan lento que se pierda la intención del texto el cuál es una llamada al Espíritu Santo.

- Dirigir el movimiento a uno, y tener claridad gestual en las entradas debido a que son en contrapulso, incluso ayudándose, dirigiendo a 3 esos compases para ser más claro.
- Utilizar un gesto ligero, para ayudar a los cantantes en las notas agudas, las cuales son complicadas a un tempo rápido, principalmente para alto y bajo.

V. Agnus Dei – Lux Aeterna

- Dirigir la frase más que el pulso en esta sección, tanto para el piano como para el coro.
- Prestar atención que en letra E, el piano retoma el tema del primer movimiento, y así crear la conexión entre ambos movimientos.
- Utilizar un gesto energético en letra I para lograr el efecto jubiloso del Alleluia.
- Se recomienda volver al carácter del inicio a partir de letra J que es la recapitulación de todos los movimientos.

Kyrie – Zanaida Robles

Para interpretar esta obra se recomienda comprender el contexto de la creación de esta, este contexto nos revela el carácter de la obra. Es una obra lenta que tiene una métrica de compás partido y se debe dirigir a dos, muy lento acorde a su indicación de tempo al inicio (Adagio, tristemente 45). La compositora fue muy específica escribiendo el carácter de cada sección, por lo que es una excelente guía para la interpretación de la obra. La dirección de la obra debe manejarse en todo momento legato en un plano horizontal, con la utilización de mucho gesto circular. El sonido del coro debe ser envolvente y ligero, sin vibrato debido al carácter tan similar que presenta la obra con la música renacentista y el tipo de composición de frases largas. Recomiendo poner atención especial a la llegada del clímax en compás 48

por el cambio de tempo que hay en compás 54, y los cortes de compás 55 con sus respectivas entradas.

The Seal Lullaby – Eric Whitacre

En esta obra con piano, el piano juega un papel muy importante porque aparte de representar el mar, también tiene su momento solista a partir del compás 51, en el cual el coro es solo acompañamiento. En esta obra se recomienda dirigir principalmente la frase sobre el pulso, para lograr la idea del arrullo del mar. En cada final de frase, Whitacre utiliza una pequeña suspensión la cual es importante destacar. En cuanto sonido, este debe ser ligero y simple, la menor cantidad de vibrato posible y con un fraseo de calma, observar que la obra nunca llega a un *forte*.

Abide – Dan Forrest

Abide es una obra que precisa de mucho rubato, para lograr el interés de la obra, pero aparte de esto, para lograr el clímax. El piano en esta obra tiene gran importancia debido a que brinda una sonoridad específica a lo largo de la obra. Los acordes que utiliza Forrest se deben trabajar con un sonido transparente y ligero para lograr la textura que presenta la obra. Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que en esta obra existe una melodía que inicia en las sopranos pasa a los tenores y luego a las contraltos, dicha melodía debe tener conexión entre sí, aunque el carácter en las tres es muy distinto, el sonido debe ser ligero. Se recomienda en compás setenta y uno cambiar la “m” por la vocal “u” para que no se pierdan dichas notas pedal. En cuanto a la dirección se recomienda utilizar un gesto circular y horizontal para lograr el legato de la obra.

Ave Maris Stella – Blake Wilson

El Ave Maris Stella tiene momentos muy distintos, lo que la hace una obra compleja de interpretar, si empezamos por el gesto, este al inicio debe ser legato y estar dentro de un plano horizontal, sin embargo, debe cambiar y ser más articulado en compás 13, luego retoma el gesto legato en compás 22 hasta el compás 68 donde retoma el gesto articulado y en compás 71 un gesto marcato. Para recuperar el gesto legato en compás 79. Se recomienda en la mayor parte del tiempo un gesto circular para que la emisión vocal sea adecuada y ligera. El sonido del coro debe ser ligero, amplio, con cuerpo y con la menor cantidad de vibrato posible. Para el montaje de esta obra, se recomienda un coro que tenga un dominio del rango vocal bastante amplio, sopranos bastante agudas, y bajos bastante graves. Por último, para interpretar la obra correctamente, se deben realizar los matices que están escritos, debido a que van acorde al texto escogido por Wilson.

The Conversion of Saul – Randall Stroepe

El inicio de esta obra es de sumo cuidado, y por eso, el gesto debe ser conciso y claro, precisa de mucha quietud para que el alzar sea comprensible para el cantante. El gesto de esta obra debe mantenerse marcato en toda la primera parte y prácticamente sin alteraciones para ayudar al cantante con la exactitud rítmica, sin embargo, en la segunda parte, se recomienda un gesto legato, amplio y horizontal para lograr el cambio de carácter. Las notas que están marcadas con “x” se recomiendan hacerse exclamadas con voz plena para que tengan sentido con el inicio. En la sección media, antes de llegar al “*Why do you persecute me?*”¹⁰², se recomienda ser claro con el gesto para ayudar a que los cambios de nota de cada

---

¹⁰² Traducción: ¿Por qué me persigues?

voz sean precisos. Uno de los desafíos de la obra se da en compás 53 con la llegada al re^b, es una nota compleja que requiere atención, trabajo y ayuda gestual para cantar afinada esta. Por último, en lo que respecta a la voz, en la primera parte debe ser articulada y marcato con mucho cuerpo, pero en la segunda parte debe tener un carácter gentil, legato, debe ser ligera pero siempre con cuerpo en el sonido.

Cum Laude Ego Canto – Richard Burchard

Para esta obra se recomienda un gesto legato, dentro de un plano horizontal, y con muchos círculos, así como el uso de rubato en toda la obra. Para el cantante el sonido debe ser siempre legato, transparente y ligero, tal y como se trabaja en el renacimiento, con la excepción de que, en los clímax el sonido debe ser amplio y con cuerpo. Para el montaje de esta obra se recomienda un coro que tenga un dominio del rango vocal bastante amplio, sopranos bastante agudas, y bajos bastante graves. Marcar cada entrada se vuelve necesario dentro de esta interpretación para ayudar a los cantantes que tienen muchos silencios. En general, a lo largo de la obra, se recomienda destacar las corcheas, debido a que el compositor las usa cuando desea darle un papel protagónico a la voz.

Wild Forces (The Hope of Loving) – Jake Runestad

La dirección de esta obra debe ser pulsatoria y con el ictus del primer pulso lo más claro posible para ayudar a las cuerdas en la cuenta. Las cuerdas tienen un papel protagónico en la obra, por esto es importante destacarlas. Todo el fraseo de la obra se mantiene en una articulación marcato y con energía en notas largas para que no se caiga la afinación. El sonido del coro debe tener cuerpo y estar muy colocado, evitando el uso de vibrato para no interferir con las disonancias y los acordes transparentes. Recomiendo ser claro en los cortes de las notas largas, debido a que la salida de éstas generan problema para el cantante.

We Dance! – Dominick DiOrio

La dirección de esta obra debe ser en uno, a excepción, en lo que respecta a mi como director, de la última sección de los “*fly*” que se puede dirigir en hemiola y eso facilitaría el trabajo rítmico a los cantantes. El gesto en esta obra debe ser articulado dentro de un plano vertical con mucho rebote, pero manteniendo movimientos circulares para ayudar a la agilidad. Se recomienda marcar cada entrada del texto “*so fast we can fly*” para ayudar al coro a la exactitud. El sonido de esta obra debe tener mucho cuerpo y ser un sonido directo.

Recomendaciones de Ediciones

A continuación, se presentarán las recomendaciones de las ediciones utilizadas. Las versiones que se analizarán cuentan con dos aspectos importantes a tomar en cuenta, el primero de ellos es que, al ser música nueva existen pocas ediciones de dichas partituras, segundo, al ser música de compositores vivos con recursos tecnológicos, la escritura de la partitura es clara, y en caso de presentarse alguna duda, se puede contactar a dichos compositores para aclarar dicha confusión. Por esto, es por lo que solo se analizará una edición para cada obra

Lux Aeterna – Morten Lauridsen

La edición que se está trabajando pertenece al sitio web <https://www.jwpepper.com/Lux-Aeterna/5615992.item>, cuya partitura, es una excelente versión para piano, la reducción está muy bien lograda. La partitura presenta todos los cambios de tempo que se deben de hacer, con los ritardando respectivos y también un uso de dinámicas acorde a lo que musicalmente se percibe. Tomar en cuenta que utiliza letras para

que sea más sencillo el trabajar la obra en ensayo. A parte de esto trae notas de situaciones respectivas en cada movimiento, que ayudan a la interpretación.

Kyrie – Zanaida Robles

El Kyrie se puede adquirir en este sitio web <https://www.jwpepper.com/Kyrie/11405263.item>. Dicha partitura tiene una excelente notación con un texto grande y mucho espacio en los márgenes lo que facilita la lectura. También el uso de dinámicas está muy bien escrito con sus marcas de tempo e incluso agrega los cambios de carácter que la obra requiere.

The Seal Lullaby – Eric Whitacre

The Seal Lullaby tiene algunos matices y algunas marcas de tempo escritas, pero deja la decisión interpretativa al director. La partitura no es muy legible debido al tamaño que presenta, los márgenes y pentagramas se encuentran muy pegados lo que dificulta la lectura. Además, trae una nota acerca de la obra, lo cual ayuda a su interpretación. La partitura se encuentra disponible en el sitio web <https://www.jwpepper.com/The-Seal-Lullaby/10058221.item>.

Abide – Dan Forrest

Esta obra presenta, en mi opinión algunos problemas de escritura serios que dificultan el aprendizaje de la obra. Las voces están escritas en dos pentagramas, la soprano y alto escritas en uno, y el tenor y bajo en otro, esto sumado a que en algunos momentos presenta divisis, divisis que no es claro a que voz pertenecen porque solo cuentan con una plica y esta está para el mismo lado. Aparte de esto, tiene secciones donde no escribe armadura, lo que dificulta la lectura por la cantidad de alteraciones escritas. Dicho esto, se toma en cuenta que

la obra es muy larga y si se hubieran escrito las voces en 4 pentagramas, la partitura habría sido gigante lo que no habría sido funcional. La obra, trae una nota de programa acerca del texto de la obra. Esta obra se encuentra en el sitio web <https://www.jwpepper.com/Abide/10643313.item>.

Ave Maris Stella – Blake Wilson

El Ave Maris Stella se puede adquirir en el sitio web <https://www.jwpepper.com/Ave-Maris-Stella/10746414.item>. Esta partitura, trae muy pocas anotaciones de tempo, y de fraseo, trae muchas dinámicas escritas. Es una partitura compleja de leer porque está escrita en 8 pentagramas, uno por cada voz. Trae un sistema por página y esto dificulta la lectura fluida de la obra. Sin embargo, en cuanto a notación de figuras musicales, es una excelente versión.

The Conversion of Saul – Randall Stroope

La escritura de The Conversion of Saul, a pesar de que está escrita en 8 pentagramas, un sistema por página es sencillo de leer porque la fuente viene resaltada en negrita, esto, facilita la lectura de la obra. Dicha partitura, trae claro los matices y acentuaciones que desea el compositor, junto con cambios de tempo y carácter que se quiere lograr en la obra. Esta obra se puede adquirir en el siguiente sitio web <https://www.jwpepper.com/Conversion-of-Saul/3301964.item>.

Cum Laude Ego Canto – Richard Burchard

Esta obra escrita en 8 pentagramas tiene una excelente notación musical, desde dinámicas, tempo, alteraciones, solo que, con una fuente muy pequeña lo que dificulta al ejecutante la lectura de la obra. Cum Laude Ego Canto cuenta con la traducción del texto al

inglés, lo que ayuda a la comprensión e interpretación de la esta. La partitura se puede adquirir en el siguiente sitio web

<https://www.jwpepper.com/Cum+Laude+Ego+Canto/11396137.item>.

Wild Forces (The Hope of Loving) – Jake Runestad

Wild Forces se puede encontrar en el siguiente enlace <https://jakerunestad.com/store/wild-forces/>. Dicha partitura trae consigo una nota de programa. La escritura es compleja porque trae los 4 pentagramas del coro más los 4 pentagramas de las cuerdas, lo que hace que solo pueda tener un sistema por página. La escritura de la obra tiene dinámicas claras.

We Dance! – Dominick DiOrio

We Dance se puede adquirir en el sitio web <https://www.jwpepper.com/We-Dance%21/10575208.item>. Dicha partitura trae consigo una nota de cómo surgió la obra, lo que brinda un contexto y ayuda a la interpretación de esta. La obra cuenta con un pentagrama escrito para el piano, que se usa solo para ensayo. La obra trae las marcas de dinámicas. La escritura es poco legible porque todos los márgenes del pentagrama están pegados.

Recomendaciones de Audiciones

Se realizaron 3 audiciones de cada obra las cuales son muy distintas a nivel interpretativo y sonoro. Algunas de las diferencias como el tempo y la calidad vocal influyen en una buena ejecución de las piezas, tal y como se puede mostrar en cada una de las grabaciones a continuación:

Lux Aeterna – Morten Lauridsen

La *Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica*, Carl St. Clair (video de YouTube, **Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, 2017**) realiza una versión orquestal de la obra, buena a nivel vocal, con un rubato singular y un fraseo detallado. A mi percepción, el primer movimiento se ejecuta más rápido de lo que debería. En general, en toda la grabación la soprano está a un buen volumen, pero el resto del coro carece de potencia. El segundo movimiento inicia con mucha seguridad, sin embargo, en la sección a cappella se percibe la inestabilidad rítmica entre las voces del coro, así como la inestabilidad de la llegada al unísono en compás 44. La afinación en el tercer movimiento, especialmente cuando el coro canta notas agudas, se descuida por falta de ensamble. El cuarto movimiento está bien ejecutado, pero le falta expresividad y energía, para que se sienta el cambio de carácter. El clímax del quinto movimiento está muy bien logrado, sin embargo, cuando el coro cierra el acorde más importante, hay un cambio de energía repentino hacia un súbito piano, el cual se percibe como un error y no como parte de la interpretación. Esta grabación tiene un detalle que me hace descartarla como grabación de estudio, su volumen es extremadamente bajo lo que no permite esclarecer la música.

Vocal ensemble Cantando, Luc Anthonis (video de YouTube, **ChoirsFan, 2013**), también acompañado de orquesta realiza una ejecución más lenta en el primer movimiento, a mi parecer, en exceso. La calidad vocal del coro es buena en general, pero carece de ensamble. El segundo movimiento también lo ejecuta lento, esto afecta sobre gran manera el fraseo, ya que se siente nota por nota y nos frases largas, asimismo, afecta también la afinación. El tercero también lo realiza demasiado lento, y al ser un movimiento a cappella expone los errores del coro. La dirección del cuarto movimiento que debería ser a uno, este

director conduce en un patrón de 3/4 lo que afecta a la ligereza del movimiento. El sonido en general del coro en las notas agudas es forzado y se percibe mucho en el primer y quinto movimiento. El clímax de este movimiento se escucha gritado y no colocado. Esta versión no presenta problemas en el volumen, y tampoco es una mala versión, sin embargo, el sonido es muy abierto lo que afectaría el estudio de un cantante al escucharla, por esta razón tampoco la recomiendo.

La interpretación que brinda *Los Angeles Master Chorale, Paul Salamunovich* (video de YouTube, Thomas Turner, 2014) presenta un fraseo destacable, así como un buen manejo de rubato en toda su ejecución, con excelentes dinámicas e interpretación. La versión en este caso también es con orquesta y el ensamble entre orquesta y coro es realmente bueno. En el primer movimiento se elige un tempo razonable, ni tan rápido, ni tan lento, un tempo que permite disfrutar la obra. La sección del canon es clara a diferencia de las dos versiones anteriores. En el segundo movimiento, la intención del canon invertido es evidente, se nota el trabajo detrás de ella. La afinación en general de esta versión es limpia y se nota en el tercer movimiento el cuál es a cappella. El cuarto movimiento mantiene ese aire jovial referente al espíritu, siendo un movimiento energético acorde a su texto. Por último, para describir el quinto movimiento utilizaré la palabra majestuoso. Este movimiento está conectado a los anteriores y el coro logra crear esa conexión a través de su canto. El clímax es logrado con grandeza y con un gusto perfecto del fraseo. Recomiendo esta grabación para el estudio de la obra ya que cuenta con excelentes recursos, tanto interpretativos como del volumen y de la calidad vocal, lo que favorece al correcto aprendizaje de la obra.

Kyrie – Zanaida Robles

La interpretación del coro *New Amsterdam Singers*, **Jose Juan Marzal Fernández** (video de YouTube, *New Amsterdam Singers*, 2023) nos permite escuchar cómo se maneja el fraseo de la obra, sin embargo, presentan varios pormenores, como el uso de un vibrato excesivo lo cuál perjudica la afinación y el ensamble, el tempo tan lento, el cuál perjudica la energía de la obra y la vuelve poco atractiva, por último, la marcación por parte del director en 4/4 cuando la obra está escrita en compás partido. La versión no la puedo recomendar para estudio por varios motivos, el sonido del coro es incorrecto, no existe fraseo, y el director estaba marcando un patrón de cuatro cuando la obra es subdividida.

El *University of Montana Chamber Choral*, **Coreen Duffy** (video de YouTube, *modfestivals Marktoberdorf*, 2022) realiza una interpretación con gran musicalidad, pero con un tiempo muy rápido y cuadrado, las frases no tienen movimiento, lo que la vuelve una obra metronómica. Por último, en la sección del clímax donde debería bajar el tempo, la directora acelera el pulso, lo que rompe con el esquema expuesto por la compositora y un mal gusto en el fraseo de la parte final. Esta versión cuenta con mayor interpretación, sin embargo, al final, la toma de decisiones interpretativas no fue la mejor, así como la ausencia de rubato, por esta razón no la recomiendo como grabación de estudio.

También el *The Bob Cole Chamber Choir*, **Jonathan Talberg** (video de YouTube, *CSULB Music*, 2020) realizó una interpretación de manera virtual, a pesar de esto, el fraseo de cada nota está presente en esta grabación, se nota el rubato de la obra, aún así esta obra es manejada de manera tecnológica por lo cual no se puede afirmar la realidad de esta, y el tempo de la obra es un poco más lento de lo que está escrito en la partitura. Aún con estos detalles, recomiendo esta obra como obra de estudio por su calidad y belleza, es una excelente

interpretación. Aún siendo una versión virtual digitalizada, cuenta con una excelente interpretación, quizá no es la mejor opción, pero si brinda calidad, por esta razón la recomiendo para estudio. Lastimosamente, aún no se cuenta con una grabación ideal que sea accesible para el estudio de la obra.

The Seal Lullaby – Eric Whitacre

El *Lawrence Children's Choir, Jeaneal Krehbiel (video de YouTube, NationalACDA, 2009)* realiza una interpretación escrita solo para voces agudas (soprano y alto), y logran una excelente ejecución de la obra, muy afinada. Algunos detalles perjudican a la obra, como la decisión del tempo el cuál estaba muy rápido lo cuál afecta al hecho de que es una canción de cuna. Por otro lado, el canto es bello, pero no muestra ninguna emoción, existe una desconexión con el texto. Por último, el piano tiene un papel principal en esta obra y nunca le permitieron a la pianista tener ese papel protagónico. El coro no comprende la obra, y aunque se haya ejecutado bien la obra, el elemento interpretativo no es coherente con la obra, por esta razón es que no recomiendo la obra para estudio.

El *National Taiwan University Chorus, Fang-Pei Tracy Lien (video de YouTube, NTU Chorus, 2017)* cuenta con una excelente interpretación, muy musical y utiliza más el recurso del rubato que brinda la obra, sin embargo, este es muy abrupto, no refleja las olas de un agua calma que es lo que se puede observar en la escritura del piano conectándolo con el texto. La interpretación no fue incorrecta, e incluso la ejecución cuenta con una excelente calidad vocal, esta audición se podría utilizar para estudio, aunque recomendaría usar otras opciones primero.

Voces8, Eric Whitacre (video de YouTube, Voces8, 2023) nos propone una versión con un buen manejo de rubato y dinámicas, con momentos emotivos que transportan al

oyente de inmediato al agua. Cuentan con la dirección del Whitacre, lo cual brinda una ventaja sobre el resto de las interpretaciones, ya que se trabaja desde la perspectiva del compositor y lo que el quiere para su obra. Por esto recomiendo esta ejecución para estudio, no sin antes dar una observación del tempo, ya que Whitacre la hizo más lenta del tempo escrito con un ensamble profesional, y se necesitan cantantes que tengan un buen control del aire para poder realizar una interpretación como esta. Esta ejecución emana belleza, pero aparte, tiene detalles muy importantes que la hacen ser una excelente versión de estudio

Abide – Dan Forrest

El *Dallas Chamber Choir*, **Jon L. Culpepper (video de YouTube, Dallas Chamber Choir, 2020)** a nivel vocal dan una muestra exquisita, con un excelente ensamble y afinación, y el pianista de la versión es destacable con su fraseo. La obra cuenta con un problema, es la conducción metronómica y agresiva que utiliza el director, debido a que esto se refleja en la interpretación, no utiliza rubato ni respeta esos momentos de silencios escritos por el compositor. En mi opinión, el coro hace un excelente trabajo, pero no es una versión que refleje el sonido transparente que requiere Abide, por esto no la recomiendo.

El *The Same Stream*, **James Jordan (video de YouTube, The Same Stream: Tema, 2018)** ejecuta una versión realmente bella, con una calidad vocal destacable, un fraseo y un rubato excelente, y con un dominio de matices impresionante. Esta versión tiene un detalle importante, y es que realiza un inicio distinto al que está escrito en la partitura, debido a esto, no se puede recomendar como una grabación de estudio, sin embargo, es el mejor ejemplo vocal que tiene la obra y por esta razón se puede utilizar como una fuente de consulta.

Por último, el *Bob Jones University Chorale*, **Warren Cook (video de YouTube, Dan Forrest, 2016)** realiza una interpretación musical realmente buena de la obra, logrando

un excelente fraseo, control de dinámicas, y un rubato muy preciso, con una excelente calidad vocal. Sin embargo, la obra inicia con el tono bajo y con un golpe de glotis en la entrada de las sopranos. Aún así es una excelente grabación, la cual recomiendo para el uso de estudio de la obra. Incluso, esta es la versión que se presenta al comprar la obra, por esta razón, y las ya mencionadas, es que esta audición es excelente para el estudio de dicha obra.

Ave Maris Stella – Blake Wilson

El *Summit Singers*, Casey Wood (video de YouTube, Summit Singers, 2022) brinda una interpretación muy afinada, y con una excelente calidad vocal. En lo que respecta al tempo, el director corre y no le permite dar paso al rubato que tiene la obra. El ensamble del coro no es bueno en todo momento, y el control de aire es deficiente, ya que se perciben las respiraciones de los cantantes. Esta obra demanda una alta exigencia vocal en los cantantes y gestual en el director, por esta razón al trabajar dicha obra se debe ser detallista para lograr ejecutarla con calidad, esta es la razón por la que esta versión no es óptima para el estudio.

Los *Cardinal Singers*, Kent Hatteberg (video de YouTube, Blake Wilson, 2016) encargados del estreno de la obra, trabajan un sonido brillante, pero con una excelente calidad vocal, el tempo es estable y el director utiliza un buen manejo del rubato para volver interesante la interpretación, una afinación y dicción impecables. Esta grabación es la que recomiendo para estudio. Dicha grabación está subida en el canal de *YouTube* de Blake Wilson, por esto y la excelente ejecución de la obra es que recomiendo esta grabación para su estudio.

Este mismo coro *Cardinal Singers*, Kent Hatteberg (video de YouTube, SICFofficial, 2015) interpreta otra versión de la obra. Con excepción de la salida en falso

del inicio, la versión está muy bien ejecutada. Presenta un rubato acorde a la obra, un sonido colocado y bien afinado, los acordes están ensamblados, y la declamación del texto está muy presente en la ejecución de la obra. Esta versión al igual que la anterior, son excelentes, por esta razón recomiendo utilizar esta audición para su estudio.

The Conversion of Saul – Randall Stroope

El *University of Utah A cappella Choir, Eric Schmidt* (video de YouTube, **University of Utah Choirs, 2012**) propone una interpretación bastante rápida, más de lo que se pide en la partitura, al mismo tiempo presenta problemas en la afinación y problemas en el fraseo, el canto está apagado y sin vida. La llegada al unísono en el cambio de sección es impecable, sin ningún problema y bien afinado. Esta versión tiene aspectos positivos, sin embargo, al tener problemas de afinación y de tempo no la recomiendo como obra de estudio.

El *St Jacob's Youth Choir, Mikael Wedar* (video de YouTube, **S:T Jacobs Vokalensemble, 2013**) ejecuta excelentemente la obra con un fraseo y una intención bastante claras, una excelente afinación y dicción, el tempo es el correcto desde el inicio. Hay algunos problemas de aire en la interpretación que afectaron al inicio, en la mitad y al final de la obra. La audición presenta dificultades cuando llega al cambio de sección, justamente en el unísono, el coro no llega al mismo tiempo, unas voces suben ligeramente después al Re^b. Sin embargo, tras todo lo mencionado, la versión está muy bien ejecutada y por esto es una versión que se puede utilizar para el estudio de la obra.

Coro Intermezzo, David Ramírez, (video de Facebook, **CoroIntermezzo, 2021**) realiza una interpretación llena de expresividad, fraseo y dinámicas, con una excelente afinación, y una correcta dicción del texto. El tempo de la obra se realizó más rápido de lo que está escrito, lo que afecta a la respiración. En mi opinión estas últimas dos versiones son

excelentes para el estudio de la obra. La llegada al unísono es correcta, sin embargo, se escucha una respiración importante en la soprano, lo que desestabiliza el sonido y por ende el pasaje. A pesar de esto, es una excelente versión que se puede utilizar para el estudio de la obra, cuenta con el cambio de carácter y el sonido.

Cum Laude Ego Canto – Richard Burchard

El *Southern Chorale*, Gregory Fuller (video de YouTube, Richard Burchard, 2021) realizó la grabación oficial de la obra con una excelente calidad vocal, y una interpretación destacable, una afinación perfecta, así como la dicción. El tempo de la obra fue muy bien escogido y el rubato utilizado fue el necesario. Aún así la obra está carente de expresividad.

Sin embargo, este mismo coro *Southern Chorale*, Gregory Fuller (video de YouTube, Dakota Andrews, 2022) realizó una grabación en vivo de una presentación y la obra cobra vida, ya no solo cuenta con los detalles mencionados, sino que la obra explota los matices y lo que podían dar, esta presentación en vivo aumenta el grado de expresividad a gran escala, tanto que eriza la piel. Ambas interpretaciones se pueden utilizar para el estudio de la obra.

Wild Forces (The Hope of Loving) – Jake Runestad

El *Augustana Choir*, Jon Hurty (video de YouTube, Augustana Choirs, 2021) realizó una buena interpretación, sin embargo, la realizaron con piano, lo cual no permite sentir el mismo fraseo de la obra la cual fue escrita para cuarteto de cuerdas. Asimismo, el coro está utilizando mascarilla para cantar, lo que afecta la proyección, la afinación del coro no fue la mejor, ni su sonido, sin embargo, el carácter de la obra estuvo presente en todo

momento. Para el estudio de la obra se necesita contar con una ejecución fidedigna de sonido, y al estar utilizando mascarilla los cantantes, el sonido no resulta tan bueno como el que se esperaría, por esta razón, esta audición no se recomienda para trabajar la obra

***Concordia Choir, Michael Busch* (video de YouTube, Concordia University Irvine Music, 2021)** también ejecutó la obra con mascarilla, pero ellos si utilizaron un cuarteto de cuerdas para el acompañamiento. Realizaron la obra muy lenta, lo cual le resta intención a la música, aparte de que el coro y el cuarteto no iban juntos. La afinación y ejecución dinámica del coro es buena. El cuarteto se escucha por encima del coro en cuanto a balance se refiere. La obra tiene un texto que invita a un carácter “salvaje”, además de que se debe ser consciente de que dicha obra requiere una articulación exacta entre cantantes y cuerdas, es por esta razón que no recomiendo esta audición para su estudio.

El coro ***Conspirare, Craig Hella Johnson* (video de YouTube, Conspirare: Tema, 2019)** realiza la grabación oficial de la obra, dicha grabación es de altísima calidad, un fraseo excelente, articulado y enérgico, un ensamble bastante bueno entre cuerdas y coro, un uso de dinámicas acorde a la partitura, una afinación excelente, y una dicción perfectamente clara. Esta es la audición que recomiendo para el estudio de la obra.

We Dance! – Dominick DiOrio

***The Northern Lights Chorale, Bruce Phelps* (video de YouTube, maestros25, 2019)** ejecuta la obra de una manera extraordinaria con un tempo estable, no tan rápido, con un excelente uso de dinámicas, y fraseo, sin embargo, la conducción del director no ayudaba a la articulación de la obra, ya que el director utilizaba un gesto pasivo. Por último, la afinación de la solista fue deficiente.

El *Ithaca College Choir*, Janet Galván, (video de YouTube, Dominick DiOrio, 2015) realiza una ejecución un poco más rápida que la agrupación anterior. Hay que destacar que el gesto que marca la directora solo da una guía de pulso, pero el coro es quien realmente está realizando las dinámicas de la obra y la articulación por su cuenta. El coro presenta problemas de afinación, y un uso excesivo de vibrato lo que afecta a la ejecución de la obra.¹⁰³

---

¹⁰³ A pesar de que ninguna de estas dos grabaciones es referente para el estudio, se cuenta con la grabación de la casa editorial Hal Leonard, que es una excelente ejecución <https://www.youtube.com/watch?v=9AymlsGRI8&list=PLM7oemvzh9wr0ZPNV9sh-2yRRuLVNQSMX&index=9>, lastimosamente, dicha grabación no cuenta con el nombre del coro ni su director(a).

Conclusión

La música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos, pinta, sin duda alguna, un contorno entre la música antigua y la música moderna, utilizando elementos de ambos periodos. Dichos recursos, llegaron a fortalecer el esquema sonoro actual, creando obras con una belleza exorbitante, con colores específicos, y con detalles muy específicos.

Algunos de estos rasgos y características de la música coral *Posmoderna* de los Estados Unidos, solo reafirman la importancia que tiene la historia de la música dentro de la composición misma. Al ser un tema tan reciente dentro del área coral, no se puede saber a ciencia cierta, cuantas posibilidades brinde esta música, sin embargo, se nota una similitud que une a las obras, como lo es el *Word Painting* o Figuralismo, también el uso de melodías que se asemejan a los cantos gregorianos, y por supuesto la forma en la que se componen los motetes, tan similar al periodo renacentista, así como la polifonía *Posmoderna*.

Dentro de las tareas que se realizaron, se brindó una breve reseña de algunos compositores estadounidenses, en la cual podemos descubrir lo que mueve a estos músicos para crear su música, y que recursos compositivos utilizan. Desde la importancia que le dan al texto, tal es el caso de Lauridsen y Runestad; la importancia que le daban a los recursos antiguos, como menciona Burchard; la importancia que le dan a los sentimientos, como Robles, en la obra analizada; hasta la importancia que tienen los colores dentro de la música, como se puede apreciar en la música de Whitacre, Forrest y Wilson.

Al analizar cada una de las obras corales seleccionadas para el presente recital podemos determinar muchos aspectos importantes relacionados a las técnicas compositivas utilizadas. Primeramente, el uso del Figuralismo dentro de las obras seleccionadas toma un papel transcendental como lo es la vida eterna en el *Lux Aeterna* representada con elementos

retóricos en el piano, o la luz a través del acorde de novena; el agua a través del piano en *The Seal Lullaby*; las notas largas referentes a permanecer en *Abide*; y la persecución en *The Conversion of Saul* representada con recursos rítmicos.

Asimismo, de manera general, el uso de tesituras muy amplias, tanto para las voces agudas como para las voces graves en obras como el *Lux Aeterna*, el *Ave Maris Stella*, y el *Cum Laude Ego Canto*. En el caso de obras como *Abide*, *The Seal Lullaby*, *Wild Forces*, y *We Dance* el uso de disonancias con intervalos de segundas brinda un color muy específico en esta música. La polifonía retoma su fuerza en esta música, tal es el caso del *Kyrie*, escrito en un lenguaje similar al del *Renacimiento*, el *Ave Maris Stella*, y el *Cum Laude Ego Canto* en donde se alterna homofonía con polifonía dentro de un contexto *Posmoderno*. Por último, la tonalidad se recupera, lo que trae consigo el uso de melodías nuevamente, las cuales se habían perdido en el siglo XX y los compositores actuales las rescataron para embellecer el producto final de estas obras y esto es agradecido por los cantantes corales para su ejecución.

A nivel interpretativo de la dirección coral, dichas composiciones, con estos colores específicos y la semejanza que tiene con la música antigua, requiere de muchos gestos circulares. Se puede notar que esta música es en su mayoría a cappella, pero incluso, cuando hay acompañamiento, la música es muy libre, se sale del esquema de la partitura y pasa a la propuesta interpretativa que desea impregnar el director. El compositor brinda muchas “pistas” de lo que se debe hacer, sin embargo, también deja mucho a la interpretación del ejecutante. En este caso específico, más allá de libertad, es el lograr que cada línea, haciendo referencia a lo que menciona Lauridsen, se cante con gusto y de manera coherente para el intérprete coral.

Por esta razón mencionada anteriormente, se ofrecieron recomendaciones interpretativas que favorezcan la práctica performativa de la música coral posmoderna de los Estados Unidos. Dichas recomendaciones enfatizan la importancia que tiene el rubato para toda esta música, así como el fraseo dulce y delicado al cantar y dirigir cada línea. También se encuentra la importancia de manejar un canto libre de vibrato, debido a que, el uso de esta técnica afecta los efectos que los compositores dejan en sus obras. El sonido que se recomienda hace alusión a lo antiguo, por la misma razón que ya se expuso, el uso de técnicas compositivas antiguas mencionado tanto por Lauridsen como por Burchard.

Las recomendaciones que se emitieron de las ediciones de partituras cuentan con una ventaja grande, y es que gracias a la tecnología, la ininteligibilidad de los escritos de cada compositor ya no son necesarias transcribirlos, lo cual unifica el trabajo de las casas publicadoras quienes simplemente reciben los formatos y los publican, o tal es el caso de Jake Runestad, que publica su música desde su propio sitio web, lo que disminuye la cantidad de posibilidades dentro de las ediciones como tal. Sin embargo, se puede observar al buscar esta música que solo hay una edición de cada pieza con excepción de Lux Aeterna que se puede hacer con orquesta o piano y The Hope of Loving que tiene una parte con cuerdas y otra con piano.

Por último, dentro del trabajo es importante mencionar las audiciones seleccionadas de la música estudiada. No solo por escuchar las diferentes versiones, sino, para analizar elementos que influyen dentro de una interpretación de calidad. Tomar lo bueno y aplicarlo en caso de que sea del agrado del ejecutante, o aprender de lo malo, para no caer en los mismos errores. Si partimos de la premisa de que cada ejecución es distinta, sabremos que cada audición nos brindará información diferente que nos nutrirá el trabajo como directores.

En resumen, el trabajo realizado a través de la búsqueda de información, de escuchas activas, de revisiones de partituras y de toma de decisiones, enriquece el ambiente musical, no solo por la comprensión del material a presentar en el recital, sino, como una fuente que brinda características y rasgos tanto de la música coral posmoderna como la de los compositores que dejan su legado a través de esta. En lo personal, como director, esta investigación me brinda un sustento para ejecutar el material coral seleccionado con una toma de decisiones analizada con suficiente calma y tiempo, pero también me deja una comprensión de los elementos que enriquecen esta música, los que me hicieron escoger cada obra y me permitieron iniciar este documento. Esta investigación es solo una pincelada de lo que representa el *Posmodernismo* en los Estados Unidos. Esta música, que apasiona tanto al corista y a los directores, deja una ventana abierta para crear nuevas composiciones que embellezcan el arte coral en esta era tecnológica.

Bibliografía

Libros

Sadie, Stanley. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, vol 6, 17, 20. London:

Macmillan Publishers Limited, 2001.

Alsina, Pep y Sesé, Frederic. *La Música y su Evolución*. Barcelona: Graó, 2000.

Shrock, Dennis. *Choral Repertoire*. New York: Oxford University Press, 2009.

Ulrich, Homer. *A Survey of Choral Music*. New York: Harcourt Jovanovich, 1973.

Latham, Alison. *Diccionario Enciclopédico de la Música*. México D.F: Ediciones Fondo de Cultura Económica, 2008.

Tesis

P. Hill, Matthew. *The Life and Career of Z. Randall Stroepe: With a Special Focus on Hodie*.

Tesis Doctoral. University of Nebraska 2019.

Floyd Plummer. William, *Selected Works of Richard Burchard: A Resource Guide*. Tesis

Doctoral. Louisiana State University, 2017.

Lloyd Larson, Andrew. *Textural and Harmonic Density in Selected Choral Works*. Tesis

Doctoral. University of Illinois, 2004.

Cope, Lindsey. *Tertian Relationships in Three Choral Selections*. Tesis Doctoral. University

of South Carolina 2018.

Revistas

W. Sharp, Timothy. “*Morten Lauridsen’s Lux Aeterna – Conductors Considerations*”.

USA: Choral Journal, 2003: 17-33.

Talberg, Jonathan. “*An Introduction to the Composer, Interview, and Preview of the 2019 Raymond W. Brock Commission, A Silence Haunts Me*”. USA: Choral Journal, 2019. 7-17.

Sitios Web

Lauridsen, Morten. *Morten Lauridsen*

<https://www.mortenlauridsen.net/MortenLauridsen.html>

Stroope, Z. Randall. *Z. Randall Stroope*, <https://www.zrstroope.com/about/bio-spanish/>

Burchard, Richard. *The Music of Richard Burchard*, <https://www.richardburchard.com/bio>

Whitacre, Eric. *Eric Whitacre* <https://ericwhitacre.com/>

Forrest, Dan. *Dan Forrest* <https://danforrest.com/>

Robles, Zanaida. *Zanaida Robles* <https://zanaidarobles.com/>

DiOrio, Dominick. *Dominick DiOrio* <https://dominickdiorio.com>

Runestad, Jake. *Jake Runestad* <https://jakerunestad.com/about/>

Partituras

Wilson, Blake. *Ave Maris Stella*. USA: Walton Music Corporation, GIA publications, 2015.

Morten, Lauridsen. *Lux Aeterna*. USA: Southern Music Publishing Co., Inc, 1997.

Robles, Zanaida. *Kyrie*. USA: Stewart Robles Music, J.W Pepper & Son Inc., 1998.

Whitacre, Eric. *The Seal Lullaby*. USA: Shadow Water Music, 2008.

Forrest, Dan. *Abide*. USA: Hinshaw Music, Fred Bock Music Corporation, 2016.

Stroope, Randall. *The Conversion of Saul*. USA: JEHMS, Alliance Music Publications, 2004.

Burchard, Richard. *Cum Laude Ego Canto*. USA: Gentry Publications, Fred Bock Publishing Group, 2022.

Runestad, Jake. *Wild forces, The Hope of Loving*. USA: Jake Runestad, Jake Runestad Music LLC, 2015.

DiOrio, Dominick. *We Dance!* USA: G. Shirmer, Inc, 2015.

Videos de Audiciones

Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. *Lux aeterna, Morten Lauridsen*. 20 de noviembre del 2017. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 31:50 <https://www.youtube.com/watch?v=UBUom9sV3eI&t=16s>

ChoirsFan. *Lux aeterna - Morten Lauridsen. COMPLETE*. 1 de noviembre del 2013. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de Youtube. 27:35 <https://www.youtube.com/watch?v=wZX5wXVY-Ks&t=94s>

Thomas Turner. *Morten Lauridsen, Lux Æterna, complete version*. 2 de abril del 2014. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 27:43. <https://www.youtube.com/watch?v=lmCBWGDXLf0&t=7s>

New Amsterdam Singers. *Kyrie (Zanaida Robles)*. 9 de agosto del 2023. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 4:30. <https://www.youtube.com/watch?v=V1OxxWAtjOg>

Modfestivals Marktoberdorf. *University of Montana Chamber Chorale – Kyrie / ICCC 2022 / Wettbewerb 2*. 27 de setiembre del 2022. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 3:03. <https://www.youtube.com/watch?v=b6QKcTOizF8>

CSULB Music. *Kyrie by Zanaida Robles*. 11 de noviembre del 2020. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 4:25. <https://www.youtube.com/watch?v=gqWwzPHRnf4>

NationalACDA. *Lawrence Children's Choir - Seal Lullaby*. 26 de abril del 2009.

Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 3:44

<https://www.youtube.com/watch?v=pKI6vjGv1aA>

NTU Chorus. *The Seal Lullaby (Eric Whitacre) - National Taiwan University Chorus*. 2 de

setiembre del 2017. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 3:55

<https://www.youtube.com/watch?v=chFZ7mhPLTI>

Voces8. *VOCES8, Eric Whitacre, Christopher Glynn - Whitacre: The Seal Lullaby*. 3 de

marzo del 2023. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 4:35.

<https://www.youtube.com/watch?v=TL7HkwnzENo>

Dallas Chamber Choir. *Abide, Dan Forrest | Dallas Chamber Choir*. 8 de febrero del 2020.

Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 7:51.

<https://youtube.com/watch?v=cJxy0yUxye4>

The Same Stream: Tema. *Abide*. 20 de setiembre del 2018. Consultado el 18 de octubre del

2023. Video de YouTube. 9:49 https://www.youtube.com/watch?v=io_Ow_W_AS0

Dan Forrest. *Abide - Dan Forrest/Jake Adam York*. 6 de mayo del 2016. Consultado el 18

de octubre del 2023. Video de YouTube. 8:37

<https://www.youtube.com/watch?v=DV4TojVjldo>

Summit Singers. *Ave Maris Stella (Blake Wilson)- Summit Singers*. 17 de diciembre del

2022. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 4:21

<https://www.youtube.com/watch?v=acks85cfNMY>

Blake Wilson. *Ave Maris Stella - Blake Wilson (Cardinal Singers)*. 19 de febrero del 2016.

Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 4:50.

<https://www.youtube.com/watch?v=nKqHxoWb-BI>

SICFofficial. *SICF 2015 Louisville Cardinal Singers - Ave Maris Stella by Blake Wilson.*

18 de noviembre del 2015. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de

YouTube. 5:20. https://www.youtube.com/watch?v=WDGDpFW_IyY

University of Utah Choirs. *The Conversion of Saul - University of Utah A cappella Choir*

18 de octubre del 2012. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube.

3:47. https://www.youtube.com/watch?v=Y-qQK_DaKcA

S:T Jacobs Vokalensemble. *Z. Randall Stroope - The Conversion of Saul.* 27 de octubre del

2013. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 3:59.

Coro Intermezzo Costa Rica. 2021. “*Hoy nos unimos a la celebración de cumpleaños de Z*

Randall Stroope.” Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de Facebook.

<https://www.facebook.com/watch/?v=865490464329783>

Richard Burchard. *RICHARD BURCHARD: CUM LAUDE EGO CANTO (WITH PRAISE I*

WILL SING). 17 de marzo del 2021. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de

YouTube. 4:53. <https://www.youtube.com/watch?v=EkioKUjZU5k>

Dakota Andrews. *Southern Chorale "Cum Laude Ego Canto".* 18 de julio del 2022.

Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 5:08.

https://www.youtube.com/watch?v=q-bJXEpY_8Q

Augustana Choirs, *Wild Forces, Jake Runestad.* 28 de mayo del 2021. Consultado el 18 de

octubre del 2023. Video de YouTube. 2:04.

<https://www.youtube.com/watch?v=ML2sm0VupE0>

Concordia University Irvine Music. *Concordia Choir performs “Wild Forces” by Jake*

Runestad. 21 de julio del 2021. Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de

YouTube. 2:13. <https://www.youtube.com/watch?v=rwU6uveIIPa>

Conspirare: Tema. *The Hope of Loving: No. 2, Wild Forces*. 8 de agosto del 2019.

Consultado el 18 de octubre del 2023. Video de YouTube. 2:01.

<https://www.youtube.com/watch?v=08n-ZRGTXj4>

Maestroz25. *We Dance - Dominick DiOrio*. 8 de mayo del 2019. Consultado el 18 de

octubre del 2023. Video de YouTube. 2:15

<https://www.youtube.com/watch?v=UfgCSesNCck>

Dominick DiOrio. *Dominick DiOrio - We Dance!* 24 de junio del 2015. C Consultado el 18

de octubre del 2023. Video de YouTube. 2:34

<https://www.youtube.com/watch?v=66lanYSKAcY>

Anexos

Anexo 1: Texto y Traducción del Lux Aeterna

I Introito

<p>Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis</p> <p>Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum</p> <p>in Jerusalem:</p> <p>Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.</p>	<p>Dales, Señor, el eterno descanso, y que la luz perpetua los ilumine.</p> <p>En Sion, cantan dignamente tus alabanzas. En Jerusalén, te ofrecen sacrificios.</p> <p>Escucha mi plegaria, hacia Ti a quien van todos los mortales</p>
--	--

II In Te, Domine Speravi

<p>Tu ad liberandum suscepturus hominem non horruisti Virginis uterum.</p> <p>Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna cœlorum.</p> <p>Exortum est in tenebris lumen rectis.</p> <p>Miserere nostri, Domine, miserere nostri.</p> <p>Fiat misericordia tua, Domine, super nos quemadmodum speravimus in te.</p> <p>In te Domine, speravi:</p>	<p>Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen.</p> <p>Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo.</p> <p>La luz de los justos ha surgido en las tinieblas.</p> <p>Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros.</p> <p>Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.</p> <p>En ti, Señor, confié,</p>
--	--

non confundar in aeternum.

no me veré defraudado para siempre.

III O Nata Lux

O nata lux de lumine,
Jesu redemptor saeculi,
dignare clemens supplicum
laudes preces que sumere.

Oh luz nacida de la luz,
Jesús redentor de los siglos
misericordiosamente considera dignas
y acepta las alabanzas y oraciones de tus
suplicantes.

Qui carne quondam contegi
dignatus es pro perditis.
Nos membra confer effici,
tui beati corporis.

Tú que una vez te dignaste a revestirte de
carne por el bien de los perdidos
concédenos ser miembros
de tu sagrado cuerpo.

IV Veni, Sante Spiritus

Veni, Sancte Spiritus et emitte cœlitus lucis
tuae radium.

Ven, Espíritu Santo, y envía desde el Cielo
un rayo de tu luz.

Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium.

Ven padre de los pobres
ven dador de las gracias
ven lumbre de los corazones.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

Consolador buenísimo
dulce huésped del alma
dulce refrigerio.

In labore requies,
in aestu temperies,

Descanso en el trabajo
en el ardor tranquilidad

in fletu solatium.

O lux beatissima,

reple cordis intima

Tuorum fidelium.

Sine tuo numine,

nihil est in homine,

nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,

riga quod est aridum,

sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,

fove quod est frigidum,

rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,

in te confidentibus,

sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,

da salutis exitum,

da perenne gaudium.

consuelo en el llanto.

Oh luz santísima

llena lo más íntimo

de los corazones de tus fieles

Sin tu ayuda

nada hay en el hombre

nada que sea inocente.

Lava lo que está manchado

riega lo que es árido

cura lo que está enfermo.

Doblega lo que es rígido

calienta lo que es frío

dirige lo que está extraviado.

Concede a tus fieles

que en ti confían

tus 7 sagrados dones.

Dales el mérito de la virtud

dales el puerto de la salvación

dales el eterno gozo.

V Agnus Dei – Lux Aeterna

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona

eis requiem.

Cordero de Dios que quitas el pecado del

mundo, dales el descanso

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.	Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dales el descanso eterno
Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.	Que brille para ellos la luz perpetua, oh, Señor, con tus santos por siempre porque eres piadoso.
Requiem aeternum dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.	Dales, Señor, el eterno descanso, y que la luz perpetua los ilumine.
Alleluia. Amen.	Aleluya. Amén.

Anexo 2: Texto y Traducción del Kyrie

Kyrie eleison	Señor ten piedad
Christe eleison	Cristo ten piedad
Kyrie eleison	Señor ten piedad

Anexo 3: Texto y Traducción de The Seal Lullaby

Oh! Hush thee, my baby, the night is behind us, and black are the waters that sparkled so green.	¡Oh! Silencio, hijo mío, la noche está tras nosotros, y negras son las aguas que tan verdes brillaban.
The moon, o'er the combers, looks downward to find us, at rest in the hollows that rustle between.	La luna, sobre las olas, mira hacia abajo para encontrarnos, descansando en los huecos que susurran entremedio.
Where billow meets billow, then soft be thy pillow, Ah weary wee flipperling, curl at thy ease!	Donde las olas se encuentran, será blanda tu almohada, Ah, Mi pequeño y cansado aletitas, ¡acurrúcate a gusto!

The storm shall not wake thee, nor shark
overtake thee, asleep in the arms of the
slow swinging seas.

La tormenta no te despertará, ni el tiburón
te alcanzará, dormido en los brazos del
suave balanceo de los mares.

Anexo 4: Texto y Traducción del Abide

Abide
Forgive me if I forget
with the birdsong and the day's
last glow folding into the hands
of the trees, forgive me the few
syllables of the autumn crickets,
the year's last firefly winking
like a penny in the shoulder's weeds,
if I forget the hour, if I forget
the day as the evening star
pours out its whiskey over the gravel
and asphalt I've walked
for years alone, if I startle
when you put your hand in mine,
if I wonder how long your light
has taken to reach me here.

Permanecer
Perdóname si me olvido
con el canto de los pájaros y el último
resplandor del día plegándose en las manos
de los árboles, perdóname las pocas
sílabas de los grillos del otoño,
la última luciérnaga del año parpadeando
como un centavo en la maleza del hombro,
si olvido la hora, si olvido
el día mientras el lucero vespertino
derrama su whisky sobre la gravilla
y el asfalto que he caminado
solo durante años, si me sobresalto
cuando pones tu mano en la mía,
si me pregunto cuánto tiempo
ha tardado tu luz en llegar hasta aquí.

Anexo 5: Texto y Traducción del Ave Maris Stella

<p>Ave Maris Stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, felix caeli Porta.</p> <p>Sumens illud Ave Gabriélis ore, funda nos in pace, mutans Evae nomen.</p> <p>Solve vincla reis, profer lumen caecis: mala nostra pelle, bona cuncta posce.</p> <p>Monstra te esse matrem: sumat per te preces, Qui pro nobis natus tulit esse tuus.</p> <p>Virgo singuláris, inter omnes mitis, nos culpas solútos, mites fac et castos.</p> <p>Vitam praesta puram, íter para tutum: ut vidéntes Jesum semper collaetemur.</p> <p>Sit laus Deo Patri, summo Christo decus, Spíritui Sancto, tribus honor unus. Amen.</p>	<p>Salve Estrella del mar, Santa Madre de Dios y siempre Virgen, feliz Puerta del cielo.</p> <p>Tú que has recibido el saludo de Gabriel, y has cambiado el nombre de Eva, establécenos en la paz.</p> <p>Rompe las ataduras de los pecadores, da luz a los ciegos, aleja de nosotros los males y alcánzanos todos los bienes.</p> <p>Muestra que eres Madre: reciba nuestras súplicas por medio de Ti, Aquél que, naciendo por nosotros, aceptó ser Hijo tuyo.</p> <p>¡Oh, Virgen incomparable! ¡Amable como ninguna! Haz que, libres de nuestras culpas, permanezcamos humildes y castos.</p> <p>Danos una vida limpia, prepáranos un camino seguro; para que, viendo a Jesús, nos alegremos eternamente contigo.</p> <p>Demos alabanza a Dios Padre, gloria a Cristo Soberano y también al Santo Espíritu, a los Tres un mismo honor. Amén.</p>
--	--

Anexo 6: Texto y Traducción del The Conversion of Saul

Caedite, vexate, ligate vinculis!	¡Matar, torturar, atar con cadenas!
Saul! Condemnate vexate, ligate!	¡Saúl! ¡Condenar!
Why do you persecute me?	¡Por qué me persigues?
Fall down on your knees,	Arrodíllate,
Turn hatred into love.	Convierte el odio en amor.
Turn darkness into light, but down. Saul.	Convierte la oscuridad en luz, inclínate, Saulo.

Anexo 7: Texto y Traducción del Cum Laude Ego Canto

Tristatur aliquis vestrum oret aequo animo est psallat	Cuando uno de vosotros esté triste, reza y canta con igual espíritu.
Quid ergo est orabo spiritu orabo et mente psallam spiritu psallam et mente	¿Qué hago entonces? Rezaré en espíritu y en mente. Cantaré en espíritu y en mente.

Anexo 8: Texto y Traducción del Wild Forces

There are beautiful, wild forces within us.	Hay fuerzas hermosas y salvajes dentro de nosotros.
Let them turn millstones inside filling bushels that reach to the sky	Que giren piedras de molino dentro de fanegas que lleguen al cielo.

Anexo 9: Texto y Traducción del We Dance

Alleluia!	¡Aleluya!
We Dance!	¡Bailamos!

We dance in the sparkle of the wondrous night sky!   ¡Bailamos en el brillo del maravilloso cielo nocturno!

We dance to the music our voices raised high!   ¡Bailamos al son de la música, elevando alto nuestras voces!

We dance to sweet laughter, so fast we can fly!   ¡Bailamos con una dulce risa, tan rápido que podemos volar!