
APORTACIONES DE LAS CORALES INFANTILES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL

Núria Medina Casanovas¹

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Introducción

El movimiento coral infantil tiene una larga trayectoria en Cataluña, ya que se inicia en la década de los 60 y se prolonga hasta la actualidad. Las corales infantiles son entidades que actúan en el ámbito de la educación no formal. En ellas los niños y niñas de 5 a 16 años aprenden a cantar en grupo. Las corales infantiles infunden en los niños un amor por la música, sin poner exigencia alguna en lo referente a los conocimientos musicales de los *cantaires*. De hecho, en las corales infantiles no se realiza ninguna selección a nivel de estudios reglados musicales. Cabría destacar el hecho de que los directores de las corales prestan sus servicios de forma voluntaria.

Dicho movimiento coral se ha asociado bajo el paraguas de una agrupación de corales infantiles llamado, *Secretariat de Corals Infantils de Catalunya*, que de ahora en adelante pasaremos a llamar SCIC. Las corales que integran el SCIC son mixtas y voluntarias, abiertas a niños y niñas de entre 5 y 16 años que cantan a voces blancas y, básicamente en catalán.

El SCIC posee una historia, una tradición y una herencia específicas, que le distingue de las corales infantiles en general. Las corales del SCIC tienen una trayectoria, son herederas de los valores transmitidos por maestros, músicos y pedagogos de *l'Escola Nova Catalana*, como Artur Martorell o Joan Llongueras. Algunos de los fundadores de las *Corals Infantils* han sido discípulos directos de estos grandes maestros, músicos y pedagogos que han utilizado la música como instrumento pedagógico.

La herencia de las corales infantiles

El SCIC se fundó en el año 1967 cuando un grupo de directores de corales infantiles de diferentes ciudades catalanas pusieron en común sus inquietudes, preocupaciones e ilusiones. Eran conscientes de que su tarea consistía en hacer algo que estaba prohibido en la escuela.² Algunos de los aspectos considerados por los directores como básicos y a la vez prohibidos en el momento de la fundación del SCIC son los siguientes:

1. Contacto: nuria.medina@vic.ca

2. CASTILLA, A. y MARTORELL, M.: (2007) «El Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) i els seus orígens sota el franquisme», en *Resistència al Franquisme i educació no formal*, 2007, pp. 129-138.

- Conocimiento y la práctica del catalán.
- Coeducación.
- Presencia de la música en la escuela como un agente formativo importante.
- Conocimiento del propio país y conciencia de pertenecer al mismo.

Todos estos aspectos, iniciados por *l'Escola Nova Catalana* antes del 18 de julio de 1936, venían de una tradición europea y de una visión más abierta a la enseñanza primaria. Tras la guerra civil, la victoria de la dictadura franquista, la pedagogía en las escuelas cambió radicalmente. Un gran número de maestros y pedagogos se exiliaron por motivos ideológicos y el movimiento de renovación pedagógica fue substituido por un modelo educativo más tradicional y conservador. Cuando aquellos maestros y pedagogos regresaron a nuestro país en los años sesenta, quisieron recuperar algunos aspectos de la educación que consideraban de gran importancia. No obstante, no podían hacerlo en la educación oficial, así que optaron por movimientos como el *escoltisme*, y las corales infantiles.

Además de canciones tradicionales catalanas los directores de las corales infantiles y su equipo técnico, adaptaban al catalán canciones de otros países que consideraban de interés y que podían contribuir a enriquecer el programa de las canciones que cantaban.

Una de las corales infantiles que formaban parte de este pequeño grupo de corales era el *Cor Cabirol*. Menciono esta coral infantil por diversos motivos: en primer lugar porque es una coral infantil de Vic, mi ciudad natal y la ciudad de nuestra universidad; segundo porque también tuve la oportunidad de formar parte como directora de un grupo de dicha coral; y finalmente porque su fundadora Enriqueta Anglada, directora desde sus inicios hasta la actualidad, es también traductora de muchas canciones para corales infantiles.

Enriqueta Anglada junto con Oriol Martorell iniciaron el movimiento de corales infantiles de Catalunya y su Secretariado. Oriol Martorell (1927-1996) director musical, pedagogo e historiador, siempre se erigió discípulo de dos grandes maestros: su padre, Artur Martorell y Antoni Batlle, un sacerdote que introdujo el movimiento *scout*, *escoltisme* en Catalunya.

L'Escola Nova Catalana y el movimiento de Corals Infantils de Catalunya

Se puede establecer una relación directa entre la *Escola Nova* y el *Escoltisme*,³ a la vez que se puede establecer una conexión estrecha entre los movimientos *escoltes* y la introducción de los cantos propios de este movimiento, ya que alguno de los directores de corales infantiles pertenecían, como Enriqueta Anglada, al movimiento *escolta: les noies Guies*.

Oriol Martorell explica que su padre quería que sus hijos aprendieran a amar la música, a escucharla y hacer de ella parte integrante de sus vidas. Martorell participaba en encuentros familiares semiclandestinos, donde se escuchaba música clásica y muchas veces se terminaba cantando villancicos en catalán. Juntamente con otros catorce miembros formó parte activa del grupo Francesc Soliguer, clan inspirado en las ideas *escoltes* de Batlle. Este sacerdote, huyendo de la persecución religiosa, se exilió en Suiza

3. TORT, A.: *Robert Baden-Powell. Escoltisme per a nois*, Vic, Eumo Editorial, 2007.

desde donde, después de la Guerra Civil, trajo partituras para coral y para flauta. Batlle inició a Josep y Oriol Martorell en el gusto por la flauta y organizó conciertos para *minyons escoltes*. El grupo Soliguer, junto con Batlle, cantaban en las iglesias siempre que se terciaba. Oriol Martorell también fue traductor y adaptó muchas canciones del repertorio musical que hoy en día cantan las corales infantiles de Catalunya, canciones que se recogen en dos cancioneros que se publicaron en el año 2002.

La función pedagógica de la canción

Gracias a la historia de la literatura conocemos la evolución del rico y prolífico folklore de nuestro país. Debe tenerse en cuenta que una de las primeras manifestaciones lingüísticas y literarias escritas han sido canciones infantiles. Sin embargo, actualmente esta sabiduría popular a menudo ha quedado en segundo plano. Por esta razón nos encontramos que hay un gran número de niños que no conocen dichos, frases hechas y algo que es tan esencial para su evolución psicológica: canciones infantiles, canciones para su edad con elementos lingüísticos apropiados para su edad. Se trata de breves composiciones que sirven para promover la memoria porque conservan una serie de palabras que, aunque a veces no tienen mucho significado para los niños, es un buen ejercicio que también ayuda a fomentar la creatividad.

Manuel Borgunyó (1886-1973), compositor, director coral y maestro, se refiere a la importancia de la canción en la escuela y dice: «la canción constituye el elemento básico para la formación de la sensibilidad musical del niño y por lo tanto, es el que principalmente tiene que estar sujeto a leyes restrictivas que exige la ejecución seria y graduada de cualquier plan educativo».⁴

M. Dolors Bonal, directora de corales infantiles que desde sus inicios formó parte del SCIC, explica que Borgunyó, con su pedagogía musical, demuestra la amplitud de miras y los conceptos pedagógicos más actuales y modernos. Asimismo, argumenta que los maestros y pedagogos de su tiempo habían alcanzado un alto grado de orientación de cómo debía ser la pedagogía musical en la escuela. Todo esto, dice, lo tenían claro esos músicos, pedagogos y políticos que habían viajado por Europa y conocían las nuevas corrientes iniciadas por Zoltán Kodály, Émile Jaques-Dalcroze Jaques, Maurice Martenot o Carl Orff.⁵

Todas las personas vinculadas al ámbito de la educación de aquellos tiempos tenían unos ideales que presidieron sus pensamientos y acciones, que estaban estrechamente relacionados con todo el movimiento de renovación pedagógica que representó *L'Escola Nova*. Si hablamos de los maestros, músicos y pedagogos del siglo XIX y principios del siglo XX, no podemos dejar de hablar de Joan Llongueras (1880-1953). Joan Llongueras era también conocido como músico para niños. Joan Llongueras estudió en el Instituto Jaques-Dalcroze de Jaques Hallerou. Había conocido canciones del pedagogo y compositor suizo, creador de la gimnasia rítmica, y le atrajo la atención la simplicidad y facilidad de comprensión que poseían, además de su gran musicalidad. Estudió en profundidad las obras didácticas de Jaques-Dalcroze y él mismo empezó a escribir canciones

4. BORGUNYÓ, M.: *La música i el cant a l'escola*, Sabadell, Conservatori de Música de Sabadell, 1993.

5. BONAL, M. D.: «Pròleg», en *Tunc que tan Teta*, Barcelona, Arola Editors, 2002.

para los niños, impregnados de amor y de «la tierra».⁶ Como escritor, J. Llongueras era sobretodo poeta y fue traductor de muchas composiciones extranjeras de música coral al catalán.

Artur Martorell, Pere Vergés, Manuel Borgunyó y Joan Llongueras son músicos, maestros y pedagogos que pertenecieron a los movimientos de renovación pedagógica ubicados en el primer tercio del siglo XX. Dichos autores transmiten los valores de la importancia de la música en la educación primaria y su papel de conservación cultural en momentos difíciles para nuestro país, como consecuencia de la Guerra Civil. Efectivamente, las corales infantiles supieron acoger esa herencia cultural que permitió hacer vivir la música a los niños y niñas de Cataluña.

Si en esta sección hemos visto la relación entre música y pedagogía, en la siguiente consideraremos, más específicamente, la relación entre la canción y la enseñanza de la lengua catalana.

La canción y la enseñanza de la lengua

Después de la Guerra Civil se prohibió la enseñanza del catalán en las escuelas y la música fue perdiendo peso en la educación primaria. No fue hasta la década de 1960 cuando un grupo de profesores y músicos, transmisores de los valores de *l'Escola Nova Catalana*, que comenzó a brotar el movimiento coral infantil y en 1967 se formó como grupo el *Secretariat de Corals Infantils de Catalunya*. El SCIC, heredero de las experiencias innovadoras de la pedagogía catalana, se propone varias tareas, entre las que destaca la adaptación de canciones de otros países, cuando se considera apropiado; pero una de las tareas más importantes era sin duda alguna la promoción del repertorio tradicional catalán.

Joaquim Maideu expresó así la importancia de transmitir el lenguaje de la canción tradicional catalana: «es cierto que el lenguaje, su estudio, su desarrollo y evolución y su práctica tienen una importancia vital en el mundo de la comunicación y la identidad nacional. Pero también es cierto que la única lengua, ni sus funciones ni la multitud de conceptos que se expresan a través de él es todo el mundo de la lengua. Por este motivo es necesario que existan otros tipos de lenguaje, como la canción y más concretamente la canción popular».⁷

Durante la *Renaixença* muchos eruditos «descubrieron» en la canción tradicional un rol moral, sociológico y artístico. En el renacimiento de la lengua catalana se encontraron en ella valores poéticos, históricos, lingüísticos, semánticos, etc. La canción tradicional también fue «descubierta» por los músicos y musicólogos. Estas canciones se convirtieron en un documento musical incomparable.⁸

La canción tradicional y en general las canciones ayudan al aprendizaje de una lengua, como confirma E. Anglada, «la música ayuda a fijar mucho las palabras». A través de las canciones tenemos conocimiento de la cultura y el país. La canción tradicional catalana, pues nos ayuda a pasar de padre a hijo las costumbres, las formas de actuar, el modo de vestirse, o incluso los hábitos alimentarios. También nos informa de cómo es

6. LLONGUERES, B.: *Llongueres, J. 1880-1953. Cançons i Jocs d'infants*, Barcelona, Edigsa, 1980.

7. MAIDEU, J.: *Llibre de cançons. Crestomatia de cançons tradicionals catalanes*, Vic, EUMO, 1992.

8. *Ibid.*

el clima, qué aves y otros animales corren por nuestras dehesas, qué frutos nos dan los campos, y cómo evolucionan las diferentes estaciones del año.⁹

Cantar canciones traducidas de otras culturas, otros idiomas «ensancha el mundo», para expresarlo con las palabras de Enriqueta Anglada y consigue que nos demos cuenta que el mundo es muy diverso pero que también tenemos algunos factores que nos unen y que podemos compartir como el caso de la lengua catalana, un auténtico elemento aglutinador.

La función pedagógica de la traducción de canciones del inglés al catalán en las *Corals Infants de Catalunya*

A finales de la década de 1960, cuando el SCIC fue fundado, sus miembros no querían quedarse estancados usando solamente los materiales existentes en nuestro país. E. Anglada explica que en esos momentos lo que se podía encontrar en nuestro país era muy migrado, solamente existía el cancionero del *Centre Excursionista de Catalunya*. Tanto en el mundo de las corales infantiles como en adultos se vio la necesidad de salir al extranjero. Los directores de corales infantiles comenzaron a salir uniéndose al movimiento llamado *Europa Cantat*. En esos encuentros cada año se publicaba un libro de canciones de todos los países, precisamente porque se procuraba que todos estuvieran representados.

El doble objetivo de cantar en catalán y al mismo tiempo la apertura a Europa sólo podría lograrse traduciendo canciones de otros idiomas y agregándolos al repertorio, junto a las canciones tradicionales catalanas. Las personas que fueron encargadas de traducir canciones no eran traductores profesionales, pero su amor por la lengua, el conocimiento más o menos profundo de otros idiomas y el deseo de abrir esta ventana al mundo, hacen que la gente como Artur Martorell, Joan Costa (pertenecientes a *L'Escola Nova*), músicos y pedagogos y directores corales como Oriol Martorell, Enriqueta Anglada, Maria Martorell, Josep Vigo o Mª Teresa Giménez tradujeran canciones.

Los traductores de canciones infantiles

La mayoría de los traductores de canciones infantiles, coinciden en expresar que, aunque traducen canciones infantiles, no tienen una formación como traductores: lo que les impulsa a traducir es el amor por la lengua catalana y sobre todo por la música. Todos ellos escriben que en casa o en la escuela, durante su infancia, tuvieron una formación musical, pero no estudios reglados; no obstante todos habían escuchado música en casa, música clásica y música coral; sus padres o sus maestros les transmitieron el amor por la música. Dichos traductores provienen de familias de tradición democrática y europeísta con estudios universitarios.

Los traductores coinciden en el hecho de que antes de traducir el texto se empapan totalmente de la música, del ritmo musical, donde caen los acentos musicales. Hasta te-

9. *Ibíd.*

ner la frase musical muy interiorizada no empiezan a buscar las palabras más adecuadas. Incluso algunos apuntan que algunas veces cambian totalmente el texto, por diversos motivos y por eso coinciden en hablar de adaptación de canciones en lugar de traducción propiamente dicha.

Debate sobre la necesidad de traducción

En la canción, el texto es una parte esencial: aquí entraríamos en la cuestión de la necesidad de traducir o no las canciones. Algunos piensan que es mejor cantar el texto original, en cambio otros están a favor de la traducción.

La importancia de la traducción de canciones para el SCIC puede verse en varios artículos sobre ese tema en la revista del SCIC, donde se han publicado las opiniones de varios directores de coros infantiles, así como de otros músicos y poetas asociados con el mundo coral. En estos artículos se debate la necesidad de traducir canciones infantiles, y podemos observar que en el caso de canciones infantiles se cree que la traducción es más adecuada por varias razones: porque es necesario que los niños entiendan lo que cantan para interpretar mejor la música, para el enriquecimiento del vocabulario y su significado y también para ayudar a la integración de los recién llegados. En la actualidad, sin embargo, también se ha apostado por la «no traducción», en el presente movimiento hacia la internacionalización.

Con respecto a la cuestión de si debería llamarse traducción o adaptación a las canciones de otros idiomas en catalán, según las personas entrevistadas en los artículos mencionados anteriormente, tenemos que concluir que en el caso de canciones infantiles del repertorio del SCIC es más adecuado el término «adaptación», porque a menudo ocurren muchos cambios a nivel textual para poder mantener los mismos acentos musicales y prosódicos. También cabría comentar que el debate entre «adaptación» y «traducción» es muy amplio y que en las traducciones de musicales, por ejemplo, se ha hablado de «traducciones», «versiones», «adaptaciones» o «correcciones».¹⁰

Modalidades de traducción de canciones

En cuanto a la traducción del inglés al catalán de canciones infantiles para ser cantadas, la traductología aporta diversos parámetros que hay que tener en cuenta para poder obtener una traducción cantable.

Peter Low, traductor de música vocal, clasifica los motivos por los cuales se traducen canciones en diferentes categorías según si son para ser leídas o para ser cantadas.¹¹ Según Low, las traducciones de canciones para ser leídas se pueden clasificar como:

10. MATEO, M.: «El debate en torno a la traducción de la ópera», en *Actes del III Congrés internacional sobre traducció*, Cerdanyola, UAB, 1998, pp. 209–221.

11. LOW, P.: «The Pentathlon Approach to Translating Songs», en Goriée (ed.), *Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation*, Amsterdam - New York, Rodopi, 2005, pp. 185–212.

- a) **For a performer's crib**, que podríamos traducir como «*anotaciones para el cantante*». Estas anotaciones son unas notas que se publican para que el cantante las pueda utilizar cuando ensaya la canción.
- b) **El texto que acompaña una grabación**. Permite escuchar la música y leer el texto a la vez, así se puede leer de forma paralela las letras de la canción, tanto en la lengua de salida como la de recepción.
- c) **El texto de un programa de mano**. Este texto a veces se reproduce en prosa o en versos de rima libre.
- d) **Un texto recitado**. Un presentador lee en voz alta el texto de recepción antes que la canción sea interpretada en el idioma original.
- e) **Subtítulos**. Se refiere al texto que se puede ver en los vídeos de las canciones y en las retransmisiones televisivas.
- f) **Sobretítulos**. Es el texto electrónico que se puede ver en la parte superior del escenario en las operas o teatros.

En cuanto a las traducciones de canciones para ser cantadas, se habla de:

- a) **Un texto cantado**. Es un texto hecho a medida de la música, de manera que no es necesario que se oiga la lengua original. Es necesario que se ajuste totalmente a la música.

Criterios para traducir canciones

Para conseguir una traducción cantable resulta útil seguir el *Principio de Pentatlón*¹² según el cual es necesario seguir los criterios de rima, ritmo, cantabilidad, sentido y naturalidad. Low compara la traducción de canciones a un atleta olímpico de pentatlón. Esta metáfora le sirve para explicar que el traductor tiene cinco pruebas en las que tiene que competir, cinco criterios de traducción que hay que conseguir, y que su objetivo es obtener el mejor resultado final.

- **Cantabilidad**: Se tiene que trabajar el texto escrito y la música simultáneamente. Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es donde caen las vocales del texto, por ejemplo. Otro aspecto a tener en cuenta es el tema, ya que una letra alegre tiene que ir acompañada de una música alegre.¹³
- **Sentido**: Una relación semántica entre la lengua de salida y la de llegada.¹⁴
- **Naturalidad**: Procurar enaltecer la lengua, incluso utilizando un registro culto o poético.
- **Ritmo**: Es necesario respetar el ritmo preexistente.
- **Rima**: Se puede buscar rima en la lengua de recepción pero no a costa de otros aspectos como la cantabilidad o el significado.

12. *Ibid.*

13. KAINDL, K.: «The Plurisemiotics of Pop Song Translation: Words, Music, Voice and Image», en Gorrée (ed.), *Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation*, Amsterdam - New York, Rodopi, 2005.

14. LOW, *op. cit.*

Estado de la cuestión en la actualidad

Las corales infantiles, además de cantar en catalán, cantan canciones de otros idiomas, a veces traducidas y otras manteniendo la versión original. Las lenguas que utilizan para canciones del mundo son básicamente el inglés, el castellano, el francés y el alemán, en ese orden de importancia. No obstante, las canciones extranjeras pueden ser traducidas al catalán o se pueden cantar en la versión original de cada lengua. Son pocas las corales que no las traducen nunca, casi todas deciden traducirlas algunas veces.

Los motivos que exponen las corales infantiles para traducir las canciones al catalán son por una parte que los directores piensan que los niños y las niñas «cantaires», entienden mejor el texto en catalán porque es su lengua materna y esto les lleva a una mejor interpretación musical; y por otro lado se evita la dificultad añadida de cantar en otra lengua.

Lo que prima en la canción en general es el hecho de que los «cantaires» interpreten bien la música sin que la lengua utilizada sea un escollo, aunque algunas veces se valora positivamente el reto que supone cantar en la lengua original de la canción.

Ése es el espíritu del SCIC, un espíritu que se resume en sus estatutos, con una motivación para cultivar el amor por la lengua catalana a través de la difusión del repertorio tradicional catalán, pero a la vez con una apertura al mundo que les conduce a la adaptación de canciones de otros países, cuando se cree conveniente. Es pues un motivo de dualidad: uso de la canción tradicional catalana y el enriquecimiento del uso de traducciones de canciones de orígenes diversos, de todo el mundo.

Más allá de la traducción o adaptación

En un estudio realizado sobre traducciones del inglés al catalán del repertorio de canciones del SCIC, encontré un número de canciones que van más allá de las nociones de traducción y adaptación, en tanto que son textos totalmente creados de nuevo, quizás con la inspiración de alguna palabra relacionada con el texto original, solamente.

Para finalizar, muestro aquí la traducción de una canción de autor anónimo, que fue traducida por María Martorell. La autora confiesa que la tradujo por su belleza aunque con pocos conocimientos por su parte de la lengua inglesa. Martorell, utiliza una de las opciones que tiene el traductor: escribir una letra nueva para una música preexistente.¹⁵ Sin lugar a dudas su opción fue muy acertada ya que es una canción que ha triunfado en el mundo coral por ser de alta calidad poética a la par que sencilla.

Rose, rose, rose, rose,	Bells ulls, bells ulls,
Shall I ever see thee red?	d'ençà que tant us admiro
Aye, merry, that thou wilt,	he perdut la pau del cor.
If thou'lt but stay!	Bells ulls, bells ulls.

15. FRANZON, J.: «Choices in Song Translation. Singability in Print, Subtitles and Sung Performance», *The Translator*, 14(2), 2008, pp. 373–99.

Bibliografia

- BONAL, M. D.: «Pròleg», en *Tunc que tan Teta*, Barcelona, Arola Editors, 2002.
- BORGUNYÓ, M.: *La música i el cant a l'escola*, Sabadell, Conservatori de Música de Sabadell, 1993.
- CASTILLA, A. y MARTORELL, M.: (2007) «El Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) i els seus orígens sota el franquisme», en *Resistència al Franquisme i educació no formal*, 2007, pp. 129–138.
- FRANZON, J.: «Choices in Song Translation. Singability in Print, Subtitles and Sung Performance», *The Translator*, 14(2), 2008, pp. 373–99.
- KAINDL, K.: «The Plurisemiotics of Pop Song Translation: Words, Music, Voice and Image», en Gorrée (ed.), *Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation*, Amsterdam - New York, Rodopi, 2005, pp. 235-62.
- LLONGUERES, B.: *Llongueres, J. 1880-1953. Cançons i Jocs d'infants*, Barcelona, Edigsa, 1980.
- LOW, P.: «The Pentathlon Approach to Translating Songs», en Gorrée (ed.), *Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation*, Amsterdam - New York, Rodopi, 2005, pp. 185–212.
- MAIDEU, J.: *Llibre de cançons. Crestomatia de cançons tradicionals catalanes*, Vic, EUMO, 1992.
- MATEO, M.: «El debate en torno a la traducción de la ópera», en *Actes del III Congrés internacional sobre traducció*, Cerdanyola, UAB, 1998, pp. 209–221.
- TORT, A.: *Robert Baden-Powell. Escoltisme per a nois*, Vic, Eumo Editorial, 2007.