

El Director Coral como profesor de técnica vocal

Abstract

Vocal technique is one of the main bases to develop an excellent result in choir work. Therefore, a choir conductor studio program must include a deep vocal technique instruction. It will give a personalized and internalized experience about vocal processes to a prospective choir conductor.

Those last statements combined with conscious singing-foundation-process knowledge -anatomic and physiological-, will be the main bases to build a method, to lead vocal process of his/her future choristers.

Based in an optimum technique instruction, a choir conductor will have enough tools to lead a group through a vocal process; and afterward, "build" an instrument the choir- with the technical support needed to make the finest interpretative musical level.

Key words: vocal technique, choir, personal experience, choir conductor, chorister, muscular tone, imagination.

Resumen

La técnica vocal es el punto de partida para un excelente resultado en el trabajo coral. Basándonos en esta premisa, la formación del Director Coral debe incluir en su plan de estudios, la Técnica Vocal a través de la cual el estudiante vivenciará en su voz el proceso de formación vocal, conocerá los fundamentos anatómicos y fisiológicos del canto, y con base en esto, construirá una "metodología" del cómo guiar el proceso vocal de sus futuros coristas. Con esta formación, el Director Coral poseerá las herramientas para guiar de una manera consciente y óptima el proceso vocal de sus coristas y a partir de esto, "construir" un instrumento con unas bases técnicas que le permitirán hacer música de un excelente nivel interpretativo.

Palabras clave: técnica vocal, masa coral, vivencia, director coral, corista, tono muscular, imaginación.

Luz Helena Peñaranda López

Licenciada en Música-Cum Laude de la Universidad Industrial de Santander y Magíster en Canto de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado en el campo de la Pedagogía, Dirección coral y Orquestal, Soprano solista y Flautista. Actualmente es docente de Técnica vocal y Canto en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Directora de la Coral Comfenalco Santander, agrupación con la que ha representado a Colombia en importantes eventos corales a nivel internacional en países como España, México, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Italia y la Isla de Curazao. Directora del Proyecto de Educación Musical en Centrabilitar: "Cuando la música se escucha con la piel", desarrollado con niños sordos y oyentes de esta Institución, por el cual gana el Premio Compartir en su categoría Maestra Ilustre en el año 2005. Como solista ha participado en puestas en escena de operas como "La Flauta Mágica" de Mozart, "Orfeo" de Gluck; en obras como "Magnificat" de Bach, "Exsultate Jubilate" de Mozart, Concierto de canciones eruditas colombianas, entre otros. Es asesora de Pedagogía Vocal del Ministerio de Cultura.

Correo electrónico: lpenaranda@unab.edu.co

El Director Coral como profesor de técnica vocal

Luz Helena Peñaranda López

Existe hoy día una creciente actividad coral en nuestro país. Las universidades y colegios, empresa pública y privada día a día favorecen la creación de agrupaciones corales que aportan al crecimiento integral de sus estudiantes, empleados o poseedores de un talento individual, deseo de aprender y seguir desarrollando sus aptitudes naturales para el canto.

Existen corales en diferentes formatos: mixtas, de voces blancas, grupos de cámara, entre otras, unidas todas por un objetivo común: el deseo de cantar y el desarrollo y difusión de la música coral. Sin embargo, a pesar de éste gran auge y del talento de los coristas, no todos los grupos corales obtienen los resultados deseados, no todos logran un buen sonido de masa coral, y es ésta la razón de este artículo, que el Director Coral reflexione sobre el porqué de los resultados musicales de su coral, si el ideal al que espera llegar ya lo ha conseguido, va en proceso, o por el contrario, llega a la conclusión que su "instrumento" (masa coral), no responde a sus ideas musicales; esto último causado en especial medida porque el director coral no posee las herramientas necesarias para guiar el proceso vocal de sus coristas.

Basándome en mi experiencia como Directora Coral y Magíster en Canto, afirmo que la técnica

vocal es base fundamental del desarrollo musical de una Coral. El "instrumento" que "toca" el Director Coral es la suma del instrumento de otros: de sus coristas. Por esta razón, el Director Coral como responsable de la guía del desarrollo vocal de cada uno de sus coristas debe poseer las herramientas necesarias para acompañar y guiar este proceso. Partiendo del trabajo técnico vocal guiado responsablemente, el Director tendrá en sus manos un "instrumento" con una base técnica sobre la cual edificar su idea musical e ir por el camino que lo llevará a un trabajo de interpretación, ideal de todo trabajo musical.

Para un cantante, su instrumento es "la voz", que a través del estudio, estará preparado para asumir responsablemente la interpretación en los diferentes campos en los que se quiera desempeñar, aprendiendo a proteger su voz y optimizando su utilización. De la misma manera, con la misma seriedad y responsabilidad, un Director Coral debe asumir la formación vocal de sus coristas.

En cuanto al aspecto técnico vocal, la misión del Director Coral consiste en guiar el proceso de formación vocal de cada una de las voces de sus coristas con miras a poseer un "instrumento", con un desarrollo técnico que permita el trabajo de

montaje de repertorio, cuyo último fin es el trabajo de interpretación. Cuando un Director Coral no puede conseguir que su "instrumento" (masa coral) suene como ese coro ideal que imagina y por el cual trabaja, pueden generarse sentimientos de frustración por los resultados musicales que arroja su trabajo, pues sentirá que no sólo con ganas puede trabajar y que no posee las herramientas suficientes para contribuir al mejoramiento y desarrollo de su "instrumento".

Para prevenir esta situación, la formación de un Director Coral debe incluir su formación vocal (Técnica vocal), con un enfoque donde el estudiante, vivencie el proceso de formación vocal en su voz, conozca y una a lo vivenciado el conocimiento de los fundamentos anatómicos y fisiológicos del canto. No es lo más importante hasta donde llegará como cantante; esto dependerá de su talento y diferencias individuales; lo verdaderamente importante es que esta vivencia individual de formación le permitirá, construir su "cómo" guiar el proceso de formación de las voces de su coral. Es la suma de la experiencia personal y los conocimientos teóricos de donde debe partir el proceso de formación vocal de nuestros coristas. De no ser así, el Director Coral se convertirá en un repetidor de conceptos teóricos sobre técnica vocal, un repetidor de ejercicios, pero no será capaz de escuchar a sus coristas, y de acuerdo con lo que escucha, aportar soluciones individuales y guiar su proceso de formación. El Director debe tener la capacidad de saber lo que suena mal, tomar una decisión al respecto y hacerlo sonar bien. Este rol resulta similar al del médico: Examinar, diagnosticar, formular y asegurarse de dar la medicina¹, y yo agregaría, estar atento a si la medicina recetada fue la indicada y tuvo el efecto esperado. Después de poseer esa herramienta para su ejercicio como Director Coral, elegirá si sus conocimientos vivenciales y teóricos son suficientes para asumir responsablemente la formación vocal de sus coristas, o, por el contrario, llegará a la conclusión de que debe recurrir a la asesoría de un profesor de Técnica vocal para esta formación.

El Director Coral ideal posee la formación técnica del gesto y vive en su voz el proceso de formación vocal y a partir de éste guía responsable y concientemente el proceso vocal de sus coristas. El Director Coral en ejercicio debe preocuparse por su formación vocal y reflexionar acerca de cuáles son sus posibilidades reales en cuanto a ser "guía" del proceso vocal de sus coristas, si éstos una vez ingresan a la Coral inician un proceso vocal de calidad, o, por el contrario, su trabajo vocal se limita al montaje de obras sin una preparación vocal adecuada. Una vez se inicia este proceso vocal individual, paralelamente el Director va construyendo el sonido de su coral, un trabajo grupal necesario para obtener como resultado un sonido redondo y acorde con las necesidades estilísticas de cada obra por interpretar.

El fin último del montaje de una obra es la interpretación: *-que quiero comunicar-*. He aquí un objetivo más de por qué la técnica vocal es la base de un trabajo de interpretación en cualquier instrumento, y esto incluye una coral: su formación técnica. Una vez ésta existe, pasa a un segundo plano, para dar paso al que queremos decir: Sin un desarrollo técnico vocal previo no se puede realizar un eficiente trabajo de interpretación.

1. ¿Por qué es importante la técnica vocal?

La voz es una parte del cuerpo que funciona naturalmente como está previsto; como consecuencia de su uso, éste puede desarrollar sus capacidades o, por el contrario, limitarlas o atrofiarlas.

Es la técnica vocal, como primer punto, el conocimiento y entendimiento del funcionamiento de la voz que asegurará un buen desarrollo de lo que por naturaleza poseemos, y prevendrá daños ocasionados por un uso indebido.

Libros de técnica vocal hay muchos, pero al igual que no se aprende a nadar o tocar un instrumento leyendo un libro, de la misma manera no se puede aprender técnica vocal; es un proceso que se debe "vivenciar", nadie puede realizar este proceso por

otro; el profesor de canto es el guía de un proceso vocal, pero es el cantante y su estudio constante, el responsable del proceso; la repetición consciente de ejercicios, es el camino a través del cual podremos conocer el funcionamiento de nuestra voz. El montaje de obras complementará esta formación, esta búsqueda individual.

La técnica vocal se debe dirigir a la inteligencia y la imaginación; he aquí el segundo punto del concepto de técnica vocal: concretar las sensaciones vocales. Hacernos un dibujo mental de cada concepto teórico del manejo de la voz. Es esta imaginación la que guiará nuestro proceso de descubrimiento y conocimiento de nuestra voz, ya que hay músculos que intervienen en este proceso y no pueden ser influidos por la voluntad, sólo por nuestra imaginación y el deseo de cantar. Sólo tenemos acceso a la subconciencia por imágenes. Sólo lo que imaginemos y "pintemos" con nuestra mente, podrá ser dirigido por la subconciencia, dándose un proceso natural que a través de la repetición se volverá un buen hábito en nuestro desempeño vocal.

La voz es un instrumento gratuito: un violín dañado por la mala utilización puede cambiarse por otro, la voz es única e irremplazable. Debemos aprender a optimizar la utilización del conjunto de aparatos y órganos que intervienen en la producción de la voz. La mejor manera de cuidar nuestro instrumento es entender su funcionamiento para prevenir enfermedades y trastornos a causa de su mala utilización. En mi rol como Directora Coral, el desarrollo vocal de mis coristas, y el enseñarlos a optimizar la utilización de su voz es mi responsabilidad.

"La buena salud mental y física es vital para todos, especialmente para aquellos que escogen la carrera profesional de cantante, actor o conferenciante. Como el instrumento que toca su voz está en la garganta, y sabiendo que es el instrumento musical más delicado que existe, cualquier debilitamiento de su fuerza física, cualquier molestia en la garganta, y cualquier

alteración emocional afectará negativamente el aspecto y la calidad tonal. Recuerde que la mente y el cuerpo están totalmente relacionados y son interdependientes; la salud del uno afecta a la del otro. Así que es esencial mantenerse sano en todos los sentidos².

Además del conocimiento técnico se necesita el deseo de cantar y amor a la música. La vocación y el talento son importantes pues nos darán mayores posibilidades de desarrollo, sin embargo, a menudo se domina más lo que fue más difícil de aprender que lo que fue demasiado sencillo. Esta frase está directamente relacionada con nuestra misión de directores corales como profesores de técnica vocal: Todo aquello que nos fue difícil adquirir en nuestra vivencia personal de formación vocal, nos será útil en el trabajo como guía del proceso de otra persona, ya que vivenciamos en nuestro cuerpo cómo solucionar ese problema técnico.

"Se puede afirmar que el mejor coro está conformado por coristas que tienen la suerte y el privilegio de poder disfrutar del placer de hacer música, que lo saben apreciar y que se complacen cuando cantan. Un Director quisiera contar con un coro cuyos integrantes tuvieran las voces y conocimientos de un coralista profesional y el entusiasmo, la entrega y devoción usuales en los cantores aficionados. Hay ocasiones en que tal suma de condiciones se da, y entonces se asiste al espectáculo de una música que se ofrece en todo su esplendor y grandeza"³. Agrego que en nuestro medio es posible, si partimos de la formación vocal de nuestros coristas, realizar un trabajo musical de alto nivel con los coros estudiantiles o de aficionados.

2. La formación vocal del Director Coral

El Director Coral debe entender su masa coral como la suma de individualidades, debe apoyar y desarrollar el trabajo individual. Cada integrante tiene sus propias fortalezas y debilidades, por ésta

1 PIÑEROS LARA, María Olga. INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA VOCAL PARA COROS INFANTILES. Ministerio de Cultura. Santa fé de Bogotá.

2 CHUN-TAO CHENG, Sthepen. EL TAO DE LA VOZ. Ed. Gaia, Madrid, 1991.

3 GRAU, Alberto. DIRECCIÓN CORAL: La forja del director. GGM Editores. Caracas, 2005.

razón lo que necesita un corista puede ser muy diferente a lo que necesite el otro.

El Director Coral no puede guiar lo que no conoce; no basta con poseer los conocimientos teóricos de un desarrollo vocal. Necesita realizar en su voz la vivencia de este desarrollo, de acuerdo con su talento y posibilidades vocales, que nadie, ni siquiera él mismo conoce cuando inicia su proceso de formación. Es esta otra riqueza que proporciona este estudio; muchas veces un estudiante inicia su formación vocal sin imaginar todo el potencial y posibilidades que posee su instrumento vocal, o, por el contrario, puede suceder que un estudiante inicie su formación con grandes aspiraciones y resulta que ya había desarrollado todo lo que podía desarrollar. La suma de conocimientos teóricos y experiencia que da el estudio individual, dará al Director Coral la seguridad y herramientas para abordar con seriedad y responsabilidad la formación vocal de sus coristas.

De lo contrario, será un Director Coral más que repite enunciados teóricos pero que no es capaz de guiar un proceso vocal, escuchar y plantear soluciones a problemas técnicos y proponer caminos de desarrollo vocal.

Como Directora Coral y cantante, siempre he cuestionado cómo a un alumno de los primeros años de violín o cualquier otro instrumento diferente a la voz, no se le pide que una vez inicie su desarrollo de aprendizaje del instrumento, deba convertirse en profesor de violín y guiar el proceso de otra persona que como él inicia su aprendizaje. De la misma manera pienso que un estudiante de Dirección coral no debe, ni puede, apenas iniciada su vivencia de desarrollo vocal, dirigir un proceso de formación vocal. Es a través de su vivencia personal, el conocimiento teórico adquirido y una metodología de enseñanza que parte de su vivencia, como podrá guiar, con seriedad y profesionalismo, un proceso vocal.

Sin embargo, en muchos casos el joven Director en formación o el Director en ejercicio, enfrentan su trabajo coral sin una formación técnica vocal completa y bien enfocada. ¿Cómo un Director Coral en ejercicio puede guiar el proceso de formación

vocal de su coral, sin haber vivenciado el proceso vocal en sí mismo, de acuerdo con sus posibilidades vocales individuales?, o, más complicado aún: ¿Cómo un músico puede enfrentarse al reto de ser Director Coral sin poseer la formación de la técnica del gesto y técnica vocal?

La función de un Director Coral, hablando del aspecto técnico de formación vocal, es guiar el proceso vocal de su coral. Él escucha lo que su coro produce y cuando siente que el resultado musical no es el esperado o imaginado, plantea soluciones para lograr el objetivo deseado. Los ejercicios de técnica vocal son la reducción de problemas técnicos. Por ejemplo, si tengo una obra con un fraseo muy amplio que le exige al coro mantener la energía y un amplio fraseo, debo preparar y resolver esta dificultad técnica con ejercicios de respiración, diafragma, etc. Sin este trabajo técnico previo, el resultado musical nunca será alcanzado. Si como Director Coral estoy consciente de estas dificultades técnicas, no escogeré obras que posean dificultades técnicas que mi coral no esté preparada para solucionar; o, por el contrario, escogeré obras con una dificultad técnica específica que le servirá a mi coral como reto para avanzar en su desarrollo técnico vocal: esta vivencia corporal del proceso vocal guiada por la "imaginación". Se necesita un tono muscular adecuado para que el proceso de fonación se realice de una manera óptima. "Se supone que todos los actores, bailarines, músicos, y en general, quienes se expresan a través del cuerpo utilizan intuitivamente esta capacidad de adaptar el tono muscular a la acción. Sin cambio de tono no sería posible ninguna interpretación musical o dramática. Pero también la capacidad de adaptarse a una persona con otro temperamento, de sentir a otra persona, se debe a la adaptación del tono. La comprensión puramente intelectual del otro es muy distinta. Hay una especie de inteligencia del cuerpo. Un conocimiento que llega por la vía corporal. No se puede comprender realmente algo a través del intelecto puro, sin que reaccione de alguna manera el conjunto del cuerpo. Pero si el cuerpo, las emociones y la intuición están incluidos, existe una vivencia más completa y genuina de toda la

situación"¹⁴. Es este párrafo un complemento de la importancia de la vivencia corporal del proceso vocal y de la importancia de encontrar el tono muscular óptimo que está lejos de la relajación que en muchos casos, erróneamente se busca.

Cuando nuestros coristas, nuestro instrumento ya tiene una formación técnica, el Director Coral a través de un gesto claro (proporcionado por la formación técnica del gesto y la metodología de la Dirección), puede trascender del aspecto teórico-técnico musical (preocupación por cantar las notas escritas con su respectivo ritmo, un correcto fraseo, etc.) al de la Interpretación. La técnica vocal y el montaje de las notas deben ser la base del hacer realmente música; sin esta base será difícil trascender al plano de querer decir algo, de Interpretar.

Bibliografía

- WILLEMS, Edgar. Las bases psicológicas de la educación musical. Ed. Eudeba, Buenos Aires
- MARAFIOTI, Mario P. Caruso's method of voice production. The Scientific Culture of the Voice. Dover Publications, Inc. New York.
- TULIAN, Sergio. El maestro de canto. Ed. El Fortín Ltda. Santafé de Bogotá.
- CHUN-TAO CHENG, Sthepen. El tao de la voz. Ed. Gaia, Madrid, 1991.
- HAMPTON Marion & ACKER, Bárbara. The vocal vision. Applause Books. 1997.
- GRAU OLIVER, Montserrat. Terapia de la voz. Técnicas desde la vivencia corporal. Ed. Lebon. Barcelona.
- H. DE GAINZA, Violeta. Conversaciones con Gerda Alexander. Creadora de la Eutonía. Grupo Ed. Lumen. Buenos Aires, 2007.
- PIÑEROS LARA, Maria Olga. Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles. Ministerio de Cultura. Colombia.

¹⁴ H. DE GAINZA, Violeta. CONVERSACIONES CON GERDA ALEXANDER. Creadora de la Eutonía. Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires-México, 2007.