

SEGUNDO CONGRESO CORAL ARGENTINO

ARTE CORAL Y COMUNIDAD

"La actividad coral como instrumento de transformación"

organizado por

OFADAC

Organización Federada Argentina de Actividades Corales

del 18 al 21 de junio de 2015

Venado Tuerto – Santa Fe

Argentina

ÁREA TEMÁTICA 3: COROS EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

SE BUSCAN VOCES: PRIMERA ENTREVISTA ENTRE EL

DIRECTOR DE CORO Y EL FUTURO CANTANTE

María Macarena Gómez Delgado

REFLEXIONES Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN.

“¿Recuerda el día que asistió por primera vez a un coro?”

Para la mayoría de las personas seguramente primó la vergüenza, la timidez o el temor en el desconocimiento a lo nuevo y a la persona que le tomó la “prueba para entrar al coro...”

Desde la infancia las pruebas nos remiten a aprobar o desaprobar, prefiero llamar entonces a esta instancia: entrevista o primer encuentro entre el director y el futuro cantante.

Seguramente, cada vez que una persona se acerca a participar en nuestro coro es porque tiene uno o más motivos para querer acercarse a cantar. Y me resulta muy valioso el hecho de ofrecerle a ésta persona una cálida y respetuosa bienvenida al canto coral.

Nos dice el maestro Oscar Escalada, “*el canto es un derecho humano*”¹ y como tal, uno tiene el derecho a probar si le gusta cantar o no, si se siente cómodo o no cantando en un coro, pero nunca irse de aquel primer encuentro con un sabor amargo.

También creo que en nuestro país existen coros de diversas características artístico-musicales y formativas y por consiguiente, para cada persona hay un coro en el cual poder aprender a cantar.

¹ Escalada Oscar *Todo niño que puede hablar, puede cantar y la amusia ¿qué?* Actas del 1° Congreso Coral Argentino, Área temática 3 Coros y Educación Mar del Plata 2013 <http://www.ofadac.org.ar/doc/AT3-13.pdf>

¿Cuánto tiempo nos lleva al director y/o preparador vocal diagnosticar una voz que recién conocemos?, ¿Es suficiente el tiempo que nos tomamos para cada entrevista?, ¿Somos capaces de percibir el estado de ánimo de la persona que estamos escuchando?, ¿Podemos hacer algo para ayudarlo y descubrir algún otro parámetro de su voz en el encuentro?

Mi propuesta entonces será pensar y elaborar distintas estrategias para armar un buen formato de “primer entrevista”, aprovechando al máximo lo que ésta puede aportar, creando un ambiente agradable, de seguridad y confianza.

Muy a menudo me sucede escuchar de los postulantes para ingresar al coro las siguientes frases “Hoy no estoy muy bien de la voz”, “Hace un ratito me sentía muy bien y cuando estaba llegando me quede disfónico”, “en mi casa dicen que mi voz es fea”, “en la escuela me echaron del coro, y pensar que a mí me gusta tanto cantar...” o algo muy habitual es escuchar “Mira que yo nunca cante...” En este punto me resulta siempre bueno compartir con el entrevistado lo siguiente: “No es del todo cierto que usted nunca canto, el canto está en la naturaleza humana, casi siempre cantamos, y lo hacemos desde muy temprana edad. Cantamos cuando celebramos algo, cantamos para alentar, para divertirnos y hasta para emocionarnos. Otra cosa distinta es que usted sienta que no sabe cantar o que hay algo en su voz que no lo satisface y en éste punto me parece muy hermosa la idea de que usted se acerque para aprender a cantar y compartir su voz en el coro”

Honestamente yo me siento muy honrada cada vez que alguien se acerca a querer formar parte de mi valioso y complejo instrumento.

La garganta de algunos entrevistados suelen sensibilizarse al momento de la primer escucha que realiza el director, y múltiples pueden ser las causas físicas y psicológicas que lo pueden llevar a obtener un rendimiento no deseado: tensión muscular, temblequeo de piernas, labios, dientes, sudoración en miembros inferiores, dolor de panza, sequedad bucal, nerviosismo, ansiedad, atolondramiento, angustia, etc. Como bien nos podemos imaginar todos estos factores alteran nuestro aparato fonador.

Y no es un dato menor que muchas de las personas que entrevistamos se vayan pensando “yo podría haber rendido mejor, mi voz me jugó una mala pasada hoy”

Creo entonces que es importante elaborar un modelo de “primer entrevista” que sea óptima y saludable. Teniendo en cuenta ¿qué datos necesito escuchar de la voz en cuestión y como lograr que el entrevistado se sienta cómodo, y pueda mostrar su mejor performance?

Algo que me parece bueno tener en cuenta como primer estrategia es que exista un feed back lo más fluido posible, por lo menos hacer que esto fluya desde nuestro lugar de director.

Tener una agradable y breve charla antes de comenzar con la música propiamente dicha siempre me dio buenos resultados. La propuesta sería pedir datos personales, preguntarle como supo de la existencia del coro y por qué se acerca, qué música escucha habitualmente y también contar alguna anécdota

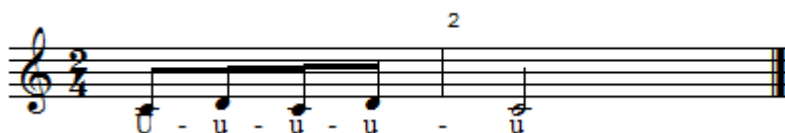
de nosotros, algún dato de la historia del coro, y una vez generada esta suerte de empatía, suavemente comenzar con la audición de la voz del futuro cantante.

PRIMERA ETAPA

Propongo para comenzar a trabajar que lo hagamos tal cual empezamos nuestra rutina de warm up dentro del coro, quizás un ejercicio respiratorio, algún ejercicio de concientización corporal (estiramiento, puesta a punto de tonicidad del cuerpo, etc) brevemente explicado. Lo mejor es no empeñarse en que este ejercicio salga perfecto, sino que sirva como una herramienta, para optimizar estos primeros vocalizos.

Luego le propongo al postulante una breve vocalización, por grado conjunto utilizando una segunda mayor con la vocal /U/. Y en esta primera instancia comienzo desde el Do central procediendo en forma cromática ascendente hasta un La. Y luego bajo nuevamente hasta el Do. ¿Por qué hasta un la?, primero porque es la primer vocalización y es posible que el futuro cantante nunca haya vocalizado en su vida y se esté familiarizando con el esquema melódico y su consiguiente cambio cromático de tonalidad. Segundo porque las personas suelen tener más temor por los tonos agudos que por los graves o las regiones medias, entonces de esta forma yo le hago saber al cantante que iré de a poco. Es el primer vocalizo y tiene que servir de calentamiento vocal. Siempre le aclaro al entrevistado que en los vocalizos no lo llevaré por regiones que no considere que pueda transitar, este simple comentario por lo general da seguridad.

Ej. 1

Ejercicio con Laleo

Quien no ha cantado alguna vez con la-la-la. Los tarareos o laleos están en el inconsciente colectivo musical de las personas, muchas veces cuando no recordamos la letra de una canción utilizamos este recurso para reproducir la melodía.

Varios puntos a favor he encontrado en este ejercicio. Esta precedido por la consonante /L/ que pertenece al grupo de consonantes alveolares, dentro de los siete grupos de consonante que existen. En este mismo grupo también se encuentran la /N/, la /S/ y la /R/

Se llaman consonantes alveolares a aquellos fonemas que requieren para su correcta articulación que el ápice de la lengua realice una oposición en la región alveolar (intersección del paladar duro y las raíces de las paletas dentales).

En lo que respecta a mi experiencia esta postura resultó muy beneficiosa para obtener una mayor concentración en la afinación del sonido, debido a que el movimiento de la lengua que debe hacerse en cada nota ayuda a mantener una movilidad concentrada que genera más precisión en la afinación sobre todo en grado conjunto. Por otro lado la vocal /A/ pertenece al grupo de vocales abiertas, las cuales nos permiten escuchar un sonido pleno y amplio en armónicos. Es importante antes de abordar este ejercicio una explicación previa del movimiento vertical que realiza la mandíbula inferior y la separación de los molares, sumado a un leve descenso de la lengua.

Dentro de estas explicaciones breves referidas a la técnica vocal comienzo a desarrollar un criterio acerca de la ductilidad y la comprensión del postulante respecto de los ejercicios.

Ej.2

Es recomendable que al abordar éste ejercicio se proceda de manera cromática. Lo cual me permitirá percibir la resolución de las zonas de pasaje y capacidad de afinación del entrevistado.

Normalmente con este ejercicio completo la octava, y hasta me extiendo a una novena o décima tanto sea al ascender como al descender, siempre y cuando escucho que la persona que canta se siente cómoda. Recomiendo completar la subida y la bajada. Recuerdo que éste es el segundo ejercicio propuesto y la voz aún se está ubicando en su correcto lugar.

Cada tanto puede resultar beneficiosos corregir cuestiones posturales. Pienso...mi entrevistado puede estar nervioso y las tensiones musculares que generan éste estado pueden jugarle una mala pasada en lo referido al sonido de su voz.

Ejercicio de agilidad hacia la quinta.

Tomando un tempo vivace de negra 140 y utilizando el fonema /MI/ propongo realizar éste ejercicio con el propósito de oír extensión vocal. La indicación será que la persona cante de manera liviana, sin pesar la voz, y realizando una pequeña semi flexión de rodillas y un correcto apoyo de los pies en el piso. Puedo mostrar esta indicación ejemplificando con mi voz.

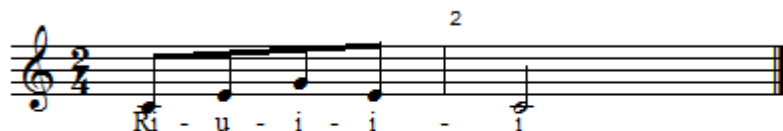
Ej. 3

Dentro de los beneficios que se encuentran en el ejercicio está el de poder acceder con facilidad a los tonos agudos, debido a que la vocal /i/ por su colocación natural adelante es beneficiosa para la conquista agudos. Por lo general, siempre y cuando este escuchando una voz sana y sin tensiones, con éste ejercicio intento extenderme hacia los extremos del registro que ya imagino por la audición de los vocalizos anteriores debe tener la persona.

Es bueno que el postulante que está realizando estos ejercicios no dirija su mirada hacia el teclado del piano. Los músculos de la cara que intervienen en la mirada pueden generar importantes puntos de tensión al momento de cantar. Por otro lado muchas personas se cohíben cuando ven que paso de un sol, solo por el temor a los tonos agudos. La solución entonces es invitar a la persona a mantener una mirada hacia el horizonte, sin tensiones en el entrecejo. Por lo general me ayudo con algún objeto que haya en la sala en una altura media, como por ejemplo un cuadro o una ventana.

VOCALIZACIÓN POR ARPEGGIO

Aquí presento otra propuesta que servirá para evaluar extensión vocal. Comenzaremos éste ejercicio con la consonante /R/ sonido del grupo de los sonidos vibratorios, que son muy saludables para el entrenamiento vocal. Además esta consonante permite con mayor facilidad la colocación del sonido adelante.

La vocal /U/ que precede este ejercicio requiere de la proyección del músculo orbicular, la que aporta a la voz una interesante cavidad de resonancia. Recordemos que investigaciones actuales nos dicen que el resonador por excelencia de nuestra voz es la boca, y que todas las cavidades óseas a las que se les vinculaba la resonancia lo hacen solamente por simpatía (Naidich)

Para concluir se propone la vocal /i/, que como ya mencioné permite una mayor comodidad en la conquista de tonos agudos. Se puede observar que el sonido agudo de la vocalización coincide con dicha vocal.

Con estos cuatro ejercicios propuestos hasta ahora yo puedo comenzar a evaluar los siguientes parámetros

- Articulación
- Postura corporal en general
- Postura y rigidez del maxilar inferior
- Postura y rigidez de la zona cervical y cuello
- Intensidad sonora de la voz
- Aproximación al registro vocal
- Color vocal
- Afinación por grado conjunto, cromatismo y escalas diatónicas
- Zonas de pasaje
- Estado físico bucal (pérdida de dientes, cambio de dientes en los niños, estos muchas veces hacen variar la afinación por una incorrecta articulación, forma de los labios, forma de la boca y de los dientes)
- Movilidad respiratoria.

SEGUNDA ETAPA

Propongo para esta segunda etapa invitar al entrevistado a cantar una canción. Cualquier canción. La primera que se cruce en la mente. Puede ser solo una estrofa o un estribillo. Si a la persona no se le ocurre que cantar, sugiero algo de nuestro cancionero popular, por ejemplo el feliz cumpleaños, alguna canción patria o alguna canción de moda, pero no indico tonalidad, ni canto, simplemente ayudo con mi voz hablada diciendo un verso o estrofa de la letra. No toco acordes en el piano, simplemente dejo que la persona cante a capella.

Este ejercicio que le sugiero a mi futuro cantante, más de una vez me trajo gratas sorpresas, varias veces he descubierto en esta instancia a las personas mostrándome su verdadera voz, y esta experiencia la he vivido con niños, con adolescentes y adultos. Me ha sucedido verificar que cosas que no se resolvían en la vocalización, siendo estas cuestiones rítmicas, de afinación de intervalos o extensión vocal, en la canción salían con total naturalidad.

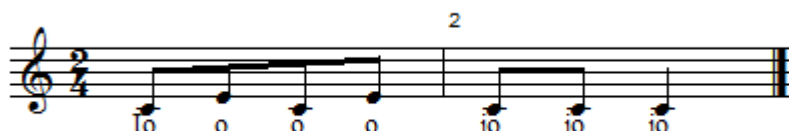
Generalmente a partir de esta propuesta realizo estas lecturas

- La afinación
- La tonalidad en que comenzó la canción
- El mantenimiento de dicha tonalidad a lo largo de la estrofa o estribillo
- La intensidad de volumen utilizada para cantar

- Imitación de algún cantante o tipo de voz
- Actitud corporal modificada con respecto a la de la vocalización
- Dicción del texto
- Tipo de respiración
- Forma de abordar los extremos de registro que presenta la canción elegida.
- Actitud frente al mantenimiento adecuado del pulso y el ritmo.

Otro ejercicio interesante que le propongo al entrevistado es realizar una pequeña incursión en el canto en armonía. Este ejercicio sólo lo utilizo si considero que el cantante puede lograrlo, sino no lo intento.

Primero elijo un esquema melódico en primer grado como por ejemplo este

A partir de esta sencilla melodía comienzo a improvisar segundas voces. Con final unísono, con final a dos voces, por terceras o generando algún contrapunto si me parece que puede resultar fácil. Intento no ir más allá de las posibilidades del postulante. También puedo ponerle letra.

Generalmente este modelo de entrevista me lleva de 30 a 45 minutos como mínimo. Es conveniente hacerle saber al entrevistado que vamos a necesitar ese tiempo prudencial para encontrarnos.

Por lo general entre ejercicio y ejercicio me gusta preguntarle a la persona si se siente bien, si se siente cómoda, y también le digo que me haga saber si, se siente incómoda, le ofrezco un vaso con agua al comenzar por si aparece la sequedad bucal propia del estado de ansiedad y por lo general me mantengo sonriente. Siempre pienso que la persona que se acerca para participar del coro, me está regalando un rato de su tiempo y de su voz.

Me resultó muy interesante que podamos ponernos a reflexionar acerca de esta primera entrevista otorgándole al cantante una grata bienvenida en nuestro coro. También puede suceder de acuerdo a las características del coro que usted tenga que el entrevistado no llegue a reunir las condiciones para ingresar a su coro. En esos casos pienso que entonces esta bueno recomendarlo a otro colega. Recuerde que usted no solo puede estar dándole a la persona la bienvenida a su coro, sino al canto coral en general.

Est científicamente comprobado que sólo el 5% de la población mundial es desafinada y que a afinar se aprende. Y como decía al principio cuando cite al maestro Escalada “Todos tenemos derecho a aprender a cantar” que no es ni más ni menos que un ejercicio físico el cual hay que entrenar diariamente.

Y que por otro lado en nuestro país hay muchas y diversas agrupaciones corales, y hay muchos directores con un enorme compromiso pedagógico en cuanto a la enseñanza del canto.

A cantar se aprende cantando, no hay otro secreto. Para aprender a cantar en un coro hacen falta la conjunción de dos voluntades, la de un alumno deseoso en aprender y la de un maestro director capacitado con todas las herramientas y recursos posibles para enseñar a cantar. En mi caso personal, enseñar a cantar es una de las experiencias más gratificantes que me da la vida.

Como decía al comienzo uno o más motivos son los que hacen que las personas se acerquen a cantar en nuestras agrupaciones, y eso como todos sabemos es algo extraordinario. Nuestro instrumento, el coro, es único en el mundo, es maravilloso y a la vez muy complejo, es el único instrumento que siente, piensa, habla, ama, se emociona, manifiesta, comparte y sin dudas en muchos de los casos nos regala su corazón, su voz, tecla fundamental para que nosotros podamos hacer música y seamos felices.

Estoy convencida de que la elaboración de un óptimo modelo de primer entrevista entre el futuro cantante y director facilita la performance en este primer ida y vuelta, logrando que el entrevistado se sienta cómodo y nosotros directores y preparadores vocales podamos escuchar todo aquello que nos proponemos en esta instancia.

BIBLIOGRAFÍA:

1. AGUILAR María del Carmen *El taller coral* Buenos Aires 2000. Edición de la autora.
2. AJRAS Mariela *La Voz* 2007 Avellaneda Revista PM
3. ALBRECHT. Sally *The Choral Warm – up Collection*. USA Algreed Publishing Co., Inc
4. BERRINI Marco. *Apuntes tomados en el curso Afinación natural en la música del Renacimiento*. La Plata 2008
5. BRAHAM Terry J. Y DAROLYNE L Nelson *“The Boy’s changing voice”* USA Alfred Publishing Co., Inc
6. Entrevista a la maestra María Emilia Puebla Julio 2013
7. Entrevista a la maestra Virginia Bono. Julio 2013
8. Entrevista al maestro Mario Figueroa. Mayo 2013
9. Entrevista al maestro Ricardo Barrera Junio 2013
10. Entrevista al maestro Juan Bernardo Latini
11. Entrevista maestro Hugo Ramallo. Julio 2013
12. ESCALADA Oscar *Apuntes tomados en las Jornadas del niño Cantor – ADICORA Avellaneda* 2007
13. ESCALADA, Oscar *Un coro en cada aula* Buenos Aires 2009. Ediciones GCC
14. GARMENDIA PIZARRO Elisa y ALVIRA MARTIN Ma. Pilar *Técnica Vocal y dirección coral para coros no profesionales* Madrid 1998 Alpuerto
15. HEIZMANN Klaus *200 Ejercicios de Vocalización para solistas y coros* Alemania 2011 Schott
16. HERCHCOVICHZ, Sergio. *La psicología de la voz*. Buenos Aires 2013 Librería Akadia Editorial
17. HOFFMANN Gottfried. *Apuntes del curso de educación de la voz, Método Rabine*. Buenos Aires Junio 2006
18. KESSELMAN Susana *El pensamiento corporal*, Buenos Aires 2005 Lumen
19. LANCY HERTZ DE EPSTEIN Helga *Aspectos fundamentales de la educación de la voz para adultos y niños*. 1974 Buenos Aires. Guadalupe.
20. LEÓN, Magdalena. *El arte de respirar*. 2011, Buenos Aires. Ediciones Buenos Aires
21. OSORIO Ana María. *Apuntes tomados en la cátedra de canto de la profesora*. IUNA Buenos Aires 2007
22. OYUELA, Clara *Técnica y Arte del canto*. Buenos Aires q997 El Francotirador Ediciones
23. PARUSSEL Renata, *Querido maestro, querido alumno*. Buenos Aires 1999 Ediciones GCC
24. RAMOS Laura *El poder creativo de la Voz en el Uso Profesional*, Buenos Aires Librería Akadia Editorial
25. RUSSELL Robinson JAY Althouse, *The complete choral warm – up book*. USA Alfred Publishing Co., Inc
26. SACHERI, Soledad *Ciencia en el arte del canto*. Buenos Aires 2012 Librería Akadia Editorial
27. SAVONA, Gabriela. *El poder creativo de la voz en el uso profesional*, 2011, Buenos Aires. Librería Akadia Editorial
28. TOMATIS Alfred *El oído y la voz* Badalona 2010

29. TULON ARFELIS, Carme *La voz. Técnica vocal para la rehabilitación de la voz en disfonías funcionales*. 2da Edición Barcelona 2006 Editorial Paidotribo
30. ZACKS Saúl *Apunte tomado en el Curso de Pos grado en dirección coral sobre "Repertorio de compositores nórdicos de los siglos XX y XXI"* Buenos Aires IUNA

WEBGRAFÍA

1. ARGÜELLO Fabricia A. *Deterioro vocal en la tercera edad Disfonía de involución* <http://www.unrc.edu.ar/publicar/26/dossi8.html>
2. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. <http://www.rae.es/rae.html>
3. DICCIONARIO WEB WORD REFERENCE <http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tran-word=warm%20up>
4. ESCALADA Oscar *Todo niño que puede hablar, puede cantar y la amusia ¿qué?* Actas del 1º Congreso Coral Argentino, Área temática 3 Coros y Educación Mar del Plata 2013 <http://www.ofadac.org.ar/doc/AT3-13.pdf>
5. GUZMÁN Marco http://www.vozprofesional.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=14
6. LÓPEZ PUCCIO, Carlos *Algunos problemas de afinación en la práctica coral*. Revista Mediante Año I - Nro. 2
Septiembre de 1982 <http://www.rekursocoral.com.ar/modules/tutorials/viewtutorial.php?tid=21>
7. MATOSO Elna *mapa corporal grupal* <http://lasilladelcoordinador.over-blog.es/article-mapa-corporal-grupal-elina-matoso-110619974.html>
8. POHLMANN GRAZIANI <http://www.consultamedicinaholistica.com/noticias>
9. SANZ Elena REVISTA MUY INTERESANTE <http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/icuantos-idiomas-se-hablan-en-el-mundo>
10. WORLD VOICES STUDIOS <http://worldvoicesstudios.blogspot.com.ar/2010/09/la-articulacion.html>